

书法家

2刊

门框经文盒
与门框经文盒之王

首都报纸《The Jerusalem Post》
称亚伯拉罕·波斯切夫斯基为
“世界著名的犹太书法家，
也是以色列的主要犹太大师”。

文房四宝

是指中国独有的书法绘画工具
(书画用具)，
即笔、墨、纸、砚。

东方书法的
节奏感与运动感

韩文书法展，
金炳基书法大师展
示了自己的作品

“伟大的中国书法和国画”
展览

苏士澍：
做事简浅显，做人诚平恒。

- 2** “伟大的中国书法和国画”展览
为莫斯科人展示了中国书法的深度和魅力。
- 7** 东方书法的节奏感与运动感
韩国书法大师金炳基的采访
- 13** 门框经文盒与门框经文盒之王
首都报纸《The Jerusalem Post》称亚伯拉罕·波斯切夫斯基为“世界著名的犹太书法家，也是以色列的主要犹太大师”。
- 18** 世界书法博物馆——“俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才”
由世界书法博物馆组织的盛大活动——“俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才”，于“莫斯科日”9月7-8日在“索科利尼基”举办。
- 21** 预想字形
孔令民，是山东省曲阜市著名书法家，是孔子的第七十六代裔孙，数项奖赏获得者，自幼爱好书法，擅长篆书。
- 27** 孔令民：中国书法的本质和书体
书法是用不同语言优美书写的艺术。有中文、蒙古文、阿拉伯文、俄文、英文书法。而中国书法是汉字书法传统艺术。
- 31** 文房四宝
“文房四宝”是中国对笔墨纸砚书法用具的称谓。自古以来这四大文具让人感到敬慕，甚至是知识分子崇拜的对象。
- 35** 书法复兴
关于国立书法艺术学校的文章。
- 38** 孔德洲：我经常从《论语》中寻找灵感
著名的大师讲述了什么是篆刻，印章的形状，是否有使用规则，以及是否与红色背景白色文字的印章（阴）相比，红色文字白色背景的印章（阳）对刻工的要求更高。
- 41** 做事简浅显，做人诚平恒。
著名的中国书法家苏士澍向《书法家》介绍了他的创作生涯，书法在中国文化中的地位以及为什么外国人，特别是那些不懂象形文字的人，很难学习中国书法。
- 46** 我希望尽可能多的人学习书法艺术
罗磊，书法名家，出生于中国甘肃省，他曾向著名书法家杨红老师学习书法，在中国当书法老师，1996年移民到俄罗斯。《书法家》决定从这位著名的大师这里了解他是否很难适应外国的生活，以及对他在俄罗斯的职业有何看法。
- 50** 尤里·阿鲁采夫：书法是家庭教育和学校教育之基础
尤里·阿鲁采夫是高级的专家医生，平面艺术家，黑白绘画艺术家，组合字书法家，作家和社会人士，雅罗斯拉夫历史与家谱社会的创始人，“俄罗斯书法和连体字”实验学校创始人，“俄罗斯人道与爱国主义”、“肖洛霍夫诞辰一百周年”、“永远纪念1812年卫国战争”十字等奖章获得者。
他认为，如果我们不把书法课纳入到俄罗斯学校教学大纲中，我们会危及我们孩子的前程。

亲爱的朋友们！

我很愉快地给你们介绍新一期《书法家》杂志。我们始终希望《书法家》杂志将成为瞭望书法界的窗口。我们尽力保证每期杂志内容丰富，信息有趣：给读者介绍国内外著名书法家，共享其经验和意见，讲述书写种类、书法风格和学派，报道最近书法要闻。

2019年末《伟大的中国书法与国画》书法展在莫斯科成功举行。这次展览为新一期杂志奠定了基调。三天之内参观人数达到三万人。十分自然我们决定新一期杂志的多数文章要讲述这个宏伟展览的参展者。

中国书法的特点在于它不仅表达出汉字的美丽，而且表达出艺术家的内在世界、感情、审美。所以我们希望，这本杂志能让书法内行，多年从事美丽书写艺术的专家感兴趣，又能给刚刚入门的新手带来意趣。

我们希望，《书法家》将给人启发，促进个人发展，也许会使人们想到尝试去莫斯科的世界书法博物馆的国家书法学校或者一级医学鉴定人，书法家，作家，社会活动家尤里·阿鲁采夫建立的雅罗斯拉夫“俄罗斯书法和连体字”学校学习书法。在本期杂志中我们将向您介绍这两所学校。如果俄罗斯民族书法教育问题能引起读者的共鸣，这将让我们非常欣慰。

此致

敬礼！

索科利尼基金会展中心董事长
世界书法博物馆馆长
“国际书法展”项目董事长
阿列克谢·萨布罗夫

“伟大中国书法和国画” 展览

展览给莫斯科人展示了中国书法的深刻性和魅力

书法是中国视觉艺术的领先种类，中国审美的基础。为了理解中国视觉艺术和文化首先要理解书法。中国书法不仅是美丽的书写，也是表示和改善艺术家内在世界的手段，是艺术家世界观非偶然的部分。9月20-21日在莫斯科举行的“伟大中国书法和国画”展览的目的就是给莫斯科观众展示这些特点。

展览正好安排在中俄建交70周年举行，旨在进一步发展两国之间文化关系。

“中俄友谊又新升”，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，“心灵相通，命运与共”，“和平，发展，合作，共赢”

索科利尼基会展中心的墙壁上到处都写着讲述俄中两国的友谊和合作的题词。

这件大事不只在书法家作品里得到了反映。中国著名艺术家王秀玲展出了一幅画，画上的七个花篮为纪念俄中建交70周年。画上的鸟也有象征意义：孔雀是鸟中之王，幸福与财富的化身。白鹭象征忠心、友谊、共识。

展览共展出来自中华人民共和国各省包括台湾、香港、澳门的领先现代书法家和艺术家的作品400余件。

篆书、隶书、楷书、行书、草书——内行可以认出最有名的五种字体。传统国画鉴赏家也可以

“伟大中国书法和国画”展览开幕式

在展览中欣赏风格的多样化。汉字木雕和石雕也在索科利尼基展出。据项目发起人阿列克谢·萨布罗夫所说，本次展览的特点是它的独一无二。“当然，也有的中国书法家出国，在国外展览自己的作品，但是三个领先书法协会和中国领先画家都在一个地方展览，这种展览在全俄罗斯甚至在全世界是第一次举行的”，他在接受“俄罗斯1”电视台的采访时说。

值得注意的是，许多艺术家决定亲自来俄罗斯展览自己的作品，真如王瑞峰大师写的“使至塞上”。三天内前来观展观众共有2.5万人，每个人可以跟着著名书法家聊天，也可以收到礼物——有魅力的汉字。中国大师乐意给大家写“福”、“爱”、“运”等汉字。“我们国家的社会研究显示，最近俄罗斯公民对中国生活和文化越来越感兴趣，学习中文的兴趣越来越浓厚”。

俄罗斯联邦国家杜马副主席、俄中友好协会主席伊凡·伊凡诺维奇·梅利尼科夫在开幕式致辞中提出，“伟大的中国书法与国画”展览明显地证实了他的这番话。

莫斯科人积极地参加大师班和讲演，兴味盎然地学习关于历史和书法的知识，亲手试着用毛笔和宣纸写字。为了帮助客人更好地了解中

国文化，展览中还安排传统茶艺活动和中国古代乐器古琴演奏表演。古琴只能手工制作，古琴艺术被列为中国非物质文化遗产。

展览组织方——世界书法博物馆——将孔子第76代直系后裔，世界孔子协会副会长北京当代书画院院士孔令民手写的“天下为公”这句孔子名言在展览中展示的淋漓尽致。

文化无国界。这是人人都能理解的。文化在民族之间起着桥梁作用。展览开幕式发言人：中国驻俄罗斯大使馆公使苏方道先生、俄罗斯联邦国家杜马议员、俄罗斯联邦国家杜马文化委员会成员娜塔莉亚·尼科拉耶夫娜·皮鲁斯、中国硬笔书法协会主席张华庆都提到了这一点。张华庆特别指出，本次展览将推动俄中两国在人文领域合作关系的发展。“伟大的中国书法与国画”展览为世界民族文化互相理解作出了很重要的贡献。展览中被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”的中国书法充分地展现出其美丽和魅力，所有帮助展览组织的人士和机构都认为本次展览的意义重大。

本次活动在俄罗斯联邦文化部、俄罗斯联邦外交部、俄罗斯联邦国家杜马教育与科学委员会、俄罗斯联邦国家杜马文化委员会、俄罗斯

参展者和贵宾：中国驻俄罗斯大使馆全权公使苏方道先生、中国驻俄罗斯大使馆文化参赞冀佳佳女士、索科利尼基公园园长拉普申、书法家赵学礼。

“伟大中国书法和国画”展览

国家杜马副主席、俄中友好协会主席伊凡·梅尔尼科夫

中国硬笔书法协会主席张华庆

中国驻俄罗斯大使馆全权公使苏方道先生

中俄友好协会副主席、中国友谊勋章获得者库里科娃·加利纳·韦尼阿米诺夫娜

俄罗斯国家杜马议员，俄罗斯联邦国家杜马文化委员会成员娜塔莉亚·尼科拉耶夫娜·皮鲁斯

俄罗斯国家杜马议员、教育和科学委员会副主席杜哈尼娜·柳博维·尼古拉耶夫娜。

“伟大中国书法和国画”展览

现代书法博物馆馆长阿列克谢·萨布罗夫和中国驻俄罗斯特命全权大使张汉晖先生。

联邦会议联邦委员会外交委员会、驻俄罗斯中国大使馆、莫斯科中国文化中心、俄罗斯书法家协会、中国硬笔书法协会、张海书法艺术馆、中国书法家协会支持下举行。

“不仅是展览的规模，书法和国画风格的多样化也让人惊喜。”闭幕前一天参观展览的中国驻俄罗斯特命全权大使张汉晖这样评价道。访问索科利尼基时，张大使给一位“国际书法展览”项目自项目开端的参加者书法大师袁朴授予了“为发展俄中之间文化关系作出贡献”奖状，因而不仅高度评价书法家的功绩，而且向展览组织方表示感激。

文化外交是对外政策必不可少的部分，它能促进国际关系完善，有助于巩固全球和平。所以一位传奇女士俄中友好协会副主席，中国给外国人授予的最高级别的友谊勋章获得者库里科娃·加利纳·韦尼阿米诺夫娜作为贵宾参观了展览，这件事特别有象征意义。

她听到世界书法博物馆馆长阿列克谢·萨布罗夫的介绍后回复说：“我并不是传奇人物，我不过只是为巩固我们两国之间的友谊大业贡献自己的劳动、自己的灵魂、理解和知识的

数千万俄罗斯人之一。荣获了奖赏不只是我一个人。这个奖赏的获得者是主张与我们伟大邻国的友谊和合作的所有的俄罗斯人。”

我们希望展览时赠给中国驻俄罗斯大使馆全权公使苏方道先生的《俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才》目录也会发挥向中国介绍俄罗斯文化成就的作用。

“我们花了三年的时间，把俄罗斯私人博物馆的信息收集，翻译成中文，发给中国领先旅行社制定旅程，让中国游客游览俄罗斯瑰宝保护我们本来的文化地区。《俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才》这本目录包含450家独一无二的私人博物馆。其创始人可敬可嘉，我们希望，以后来俄罗斯的中国游客常常会参观这些博物馆。”阿列克谢·萨布罗夫在赠送目录时说。

塔拉斯·维克托罗维奇·伊夫琴科的演讲《孔子的对话》

丹尼斯·亚科夫列维奇·帕列茨基的演讲《墨水和笔、书法和外交》

维拉·格奥尔吉耶夫娜·别洛焦罗娃的演讲《中国书画美学统一》

袁朴大师班

赵学礼大师班

参加开幕式的小书法家。

开幕式的贵宾。

东方书法的节奏感和运动感

2019年韩国书法名家金炳基书法展览在莫斯科韩国大使馆文化中心举行。最近几年金先生致力于推广韩国文化。通过访问欧洲国家，在韩国举办国际双年展等方式，金先生向全世界介绍东方书法有什么特性，为什么东方人把书法看作艺术的顶峰。2020年俄罗斯和韩国庆祝建交30周年，书法家杂志借此机会邀请金先生接受采访。

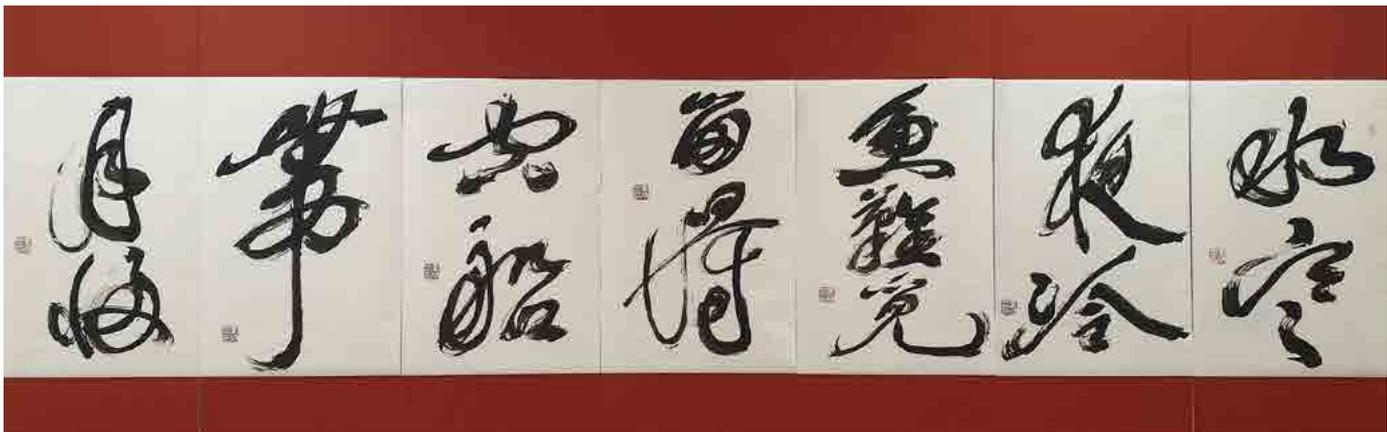

非常多的年轻人参加了您在莫斯科韩国文化中心举办的个人展览开幕式。这一点有没有让您感到惊喜？

有太多俄罗斯的年轻人来参加我的个人书法展，并且一直观看我的书法表演到最后，看到他们在我的 Master Class 中认真听讲的样子，我感到十分的惊讶。我同样惊讶于俄罗斯的年轻人对东方汉字文化圈的书法如此的感兴趣。毕竟汉字文化圈的书法文化与西方书写艺术(Calligraphy)的性质完全不同。将来我也会为俄罗斯的年轻人能够准确地了解韩国的传统文化尽力而为。

这是您第二次访问莫斯科。去年您也来俄罗斯举办《韩国书法》讲座。上次您访问俄罗斯时，俄罗斯观众对您艺术的兴趣是否一样浓厚？

去年和今年前来观展的观众人数比较相似，今年的可能会多一些。但是我在表演过程中发现，当我运笔有些紧张的时候，今年的观众也会和我一起屏住呼吸，当我稍作休息时，观众也会和我一起放松片刻。这就意味着观众非常沉浸在我的表演当中。这体现了艺术家和观众相互融合。当我看到并感受到这个事实之时，我感觉到俄罗斯的年轻人对韩国书法的兴趣是出于内心深处对书法的热爱。还有他们在观看我展出的作品时，我看到了他们非常认真地去阅读作品旁俄语的解释说明。由此，我了解到俄罗斯年轻人对书法的欣赏并不是单纯的观赏书法作品的外在形成，同时他们还着眼于欣赏作品中要表现的文学美感。俄罗斯年轻人在欣赏由笔墨纸表现出的韩国书法的同时，也感受到了书法作品内在的文学性。像这样的认真的俄罗斯年轻观众大约有150名左右，对我来说也是一件

《水寒夜冷鱼难觅，留得空船带月归》
行草书。七张韩纸。水墨楮纸，50x110x7cm

金炳基在德个人展览开幕式教大师班，韩国大使馆文化中心，莫斯科，2019年10月。金老师用大笔写了一句“和平与繁荣万岁”。

非常令人鼓舞的事。我认为现在到了韩国和俄罗斯在各个领域进行深入的传统文化交流的时候了。

您是韩国国立全北大学中文系的教授。这意味着您主要用中国汉字写书法吗？请问您在艺术创作中经常用韩文创作书法作品吗？

事实上，汉字书法和韩文书法是一样的。只是字体的外形不同，笔画和章法的运用是大致相同的。因此，汉字书法中使用的笔画和章法可以应用于韩文书法中，韩文书法使用的笔画和章法也可以应用于汉字书法。只不过，汉字的结构有简单的，也有非常复杂的，所以文字本身的绘画性较强，更有利于艺术性的表现。但书法的着眼点并不只在外在造型上，而是着重于笔画和结构等内在的清静性、节制性和自然性。无论是写韩文字还是写汉字，只要充满这种清静、节制和自然等特性，就能成为被认可的优秀的作品。这被称为“书卷气”和“文字香”。这也是将书法的艺术性和作家的品性一起谈论的原因，正是因为书卷气和文字香。书法家的天赋很重要，对技法的磨练也很重要，但是同样重要的是作家自身的人品、学间和思想。因为学间的境界和人品修养程度越高，就会创作出境界越高的书法作品。

我主要研习汉字书法。从我6岁开始我就跟我的父亲英齋金炯云先生学习汉文和汉文书法，20岁以后主要跟随我的外祖父韩国著名书法家刚菴宋成鏞先生学习汉文书法。而且在台湾留学的6年间，我也接受了来自中国大陆的著名书法家的指导。从这些方面看，可以说我是汉文书法作家。但正如之前所说，汉文书法和韩文书法有着许多的共同点，考虑到书法追求的终极艺术性是清静性、节制性和自然性，我创作的韩文书法作品数量也不亚于汉字书法。最近3~4年间由于收到了来自罗马尼亚、匈牙利、罗马和俄罗斯等外国的展示邀请，我所创作的作品基本都是韩文书法作品。我也在努力创作能够体现我独创性的韩文作品。作为参考，附上我近期几幅作品的照片。

请问您擅长哪一种字体：篆书、隶书、行书、楷书、草书或其他字体？请您介绍一下这种字体？它有什么特点？

中国宋代著名书法家苏东坡说“物一理也，通其意，则无适而不可。分科而医，医之衰也，占色而画，画之陋也。和、缓之医，不别老少，曹、吴之画，不择人物。谓彼长于是则可也，曰能是不能是则不可。世之书篆不兼隶，行不及草，殆未能通其意者也。（真正优秀的医生是不分内科、外科、眼科等身体部位，都可以诊治。真正有实力的书法家也是不分篆隶楷行书，各文体都能写好。）”我认为这句话很对，也很赞同这个观点。所以篆书、隶书、行书、楷书、草书我都练习过。特别针对书法基础的楷书和篆书做了大量的练习。以磨练基本笔力为基础，也创作了篆、隶、楷、行、草、各体的作品。在近5~6年间，我又融合了韩国朝鲜时代后期的著名书法家金正喜先生的书法和韩国古碑（约1500年前）广开土太王碑的字体，创作了相对于我个人比较独特的书体。另外，草书的豁达及其抽象性也很吸引我，我也创作了不

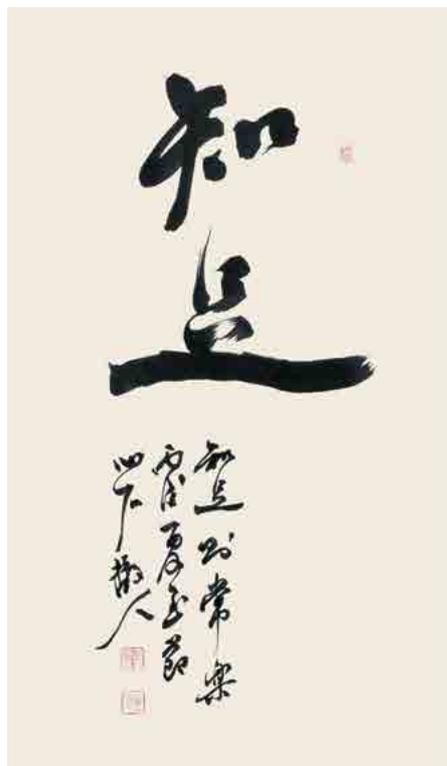
《夕陽無限好，只是近黃昏》。只是近黃昏。篆書。傳統韓國楮紙，墨水，45x190cm

《但见花早落，不言人是非》
楷书书法。传统韩国楮纸，墨水，30x60 cm

《惜福》
篆书书法。传统韩国楮纸，墨水，50x80 cm

《知足，知足则乐，丙戌夏至节，心石痴人》
行书书法。传统韩国楮纸，墨水，70x135cm

少草书作品。我认为只要把基本功打扎实，作品创作就会自然而然地形成。

您说过，欧洲书法与东方书法相当不同。请问东方书法的独特之处在哪里？东方书法艺术与欧洲书法艺术的区别之处在哪里？

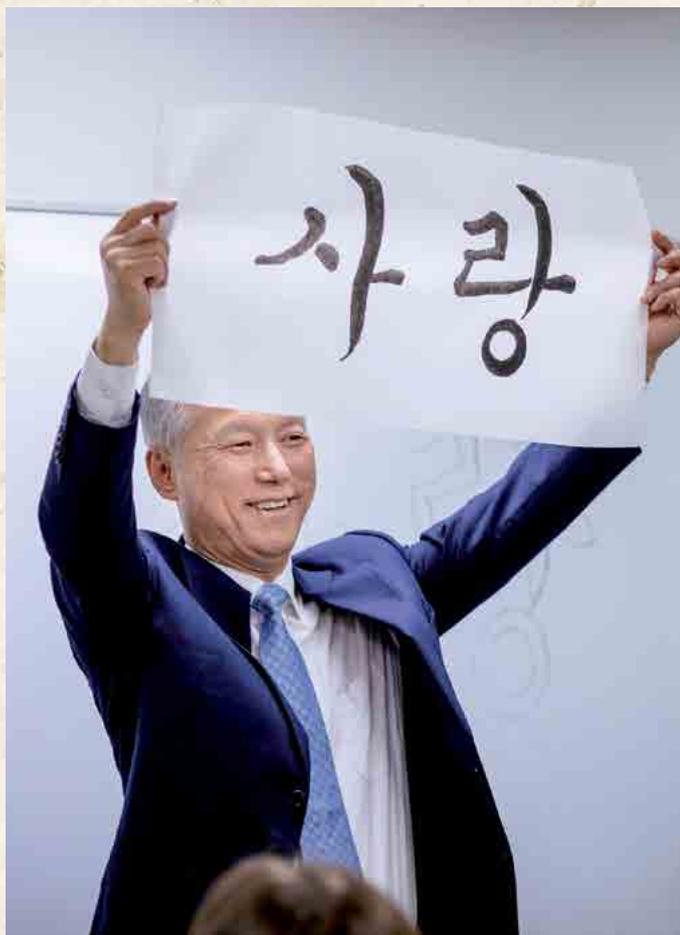
以欧洲和美国为中心的西方书写艺术与中国或韩国形成的东方书法的差异可以分为三大方面。首先，材料上的差异。西方的书写艺术用钢笔、圆珠笔等硬笔工具蘸墨水书写，相反，东方的书法是用柔软的动物毛制成的毛笔浸墨书写。在这个过程中，西方的书写艺术相对注重外在文字的结构，而东方的书法则更注重柔软的毛笔在富有弹力的移动下产生的节奏感和运动感。其二，想要用柔软的毛笔写出坚强有力的笔画，需要很多技巧。通过技巧的磨练创造出大小、强弱、润渴、飞白等表现手法，这些技法是在西方的书写艺术中是看不到的。不仅如此，在韩国纸这种具有较强吸湿性的纸张上渗墨而形成的“晕染（晕墨）”现象，也是在西方书写艺术中看不到的技法。如此，可以说东西方书法艺术最大的不同是材料的差异和其产生的技法的差异和晕染（晕墨）的差异。其次，是通过书法来体现的精神性差异。如果说西方书写艺术追求的是外在

的造型，即设计概念的美，那么东方的书法则是追求内在精神性即书卷气和文字香的艺术。事实上，这一点是西方书写艺术和东方书法艺术特质上的最大的区别。书卷气和文字香是有点难懂的概念，在简短访谈中很难全部解释清楚，如果以后有机会我会再详细介绍给大家。

由于这些差异，东方的书法表现出强烈的节奏感和律动性。东方的书法艺术是更接近音乐、舞蹈等表演艺术的艺术。东方的书法艺术是能够通过一个笔划，瞬间将作家的一切——才能、学问、情绪、人品等全部展现出来的艺术。也正因此，东方的书法艺术和音乐、舞蹈等瞬间艺术和表演艺术的性格相似。与此相反，我认为西方的书写艺术是更接近于设计创作和文字图案的艺术。

您练习书法已经多久了？您为什么走上艺术之路？您开始练习书法时，以谁为榜样？请您介绍一下您的艺术生涯？

在我上小学之前，从6岁开始跟随父亲学习汉文和书法。当时韩国正值日本撤退，美军进入的时期。受到美国文化的影响，大部分韩国国民对英语产生极大的兴趣，相对之下对汉字和书法不太感兴趣。在这种情况下，我父亲

《爱》，韩国传统文字。

金教授在莫斯科大学教的大师班

金教授在莫斯科大学教的大师班

教导我“人弃我取”，即别人扔下的你就把它捡起来的。教我学习别人都不重视的汉文和书法。在初中和高中时期，我也坚持学习书法和汉文。父亲的“人弃我取”的教诲得到了应验。自1980年之后，中韩两国开始密切的文化交流，韩国境内迫切需要汉文和书法专家，在这种社会状况促使下，我从台湾留学归来后，相对比较容易地进入大学岗位，一边研究深造一边教书授课，同时坚持进行书法创作。我在幼年时期就经常练习欧阳询的楷书《九成宫醴泉铭》，现在回想起来，《九成宫醴泉铭》的碑文，从头到尾写过大约30几遍了。成年之后，我又对中国秦代的小篆，宋代名笔黄庭坚的字很感兴趣地练习，而后也曾多次临摹清代末期刘墉、赵之谦、何绍基、吴让之等书法家的作品。并且读了很多新发掘的甲骨文和金文材料。如此对书法家的文字产生兴趣并刻苦练习，从五十几岁开始，我又开始关注朝鲜时代的名笔秋史金正喜先生和韩国古碑“广开土太王碑”的字体。正如之前提到的，我现在所写的隶书，可以说是将金正喜先生和广开土太王碑的隶书融合，新创的隶

书。同时，我也很喜欢草书并多有练习，经常临摹黄庭坚的《诸上座帖》，现在也在用具有我个人特色的草书体创作作品。

在许多年代，只有少数人会写中国汉字。掌握书法艺术会被看做贵族出身与文化水平的标志，而且社会地位经常取决于书法能力。那么现在情况如何？现在韩国有很多人酷爱书法艺术吗？

在过去的封建社会，书法确实是被视为主要是贵族享受的一种文化。但是今天，随着各种书法工具、纸张、参考图书的大量普及，无论是谁都可以学习书法。现在韩国的书法环境也是非常充足的。尽管如此，韩国书法人口也并没有大幅增加而处于停滞不前的状态。为何如此呢？大概最大的原因是韩国政府推行了“韩文专用”，即除了韩文以外，不得使用任何其他文字的语文政策。因此致使韩国大多数国民变成不懂汉文的“汉盲”。汉字是书法的主要创作媒体，而大多数韩国国民是不懂汉字的“汉盲”，也降低了韩国社会对书法的关注程度。随

金教授与韩国驻俄罗斯大使李石培

金教授给韩国驻俄罗斯大使李石培介绍自己作品

金炳基在莫斯科韩国大使馆文化中心个人展览开幕式上致辞，2019年10月

随着对汉字书法的关注度降低，韩文书艺也没有得到很大的发展。我认为这是韩国书坛今后需要改善的部分。韩国国民现在确实切实地认识到汉字和书法教育的重要性，但是对于如何进行教育，还没有制定明确的目标和政策。但2018年12月，韩国国会通过《书艺振兴法》，为振兴书法艺术开辟了道路。相信韩国优秀的书艺传统会有大幅度复兴。近年来，随着年轻人对书法艺术越来越关注，书法已经显示出复兴的迹象。我认为今后韩国书艺发展的可能性进一步提高了。

您是韩国国际书法家协会副会长，对吗？请介绍一下该协会。

我担任副会长的国际书艺家协会是为促进书法的国际交流，由韩国、中国、日本、台湾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等书法家联合组织的法人社团。每年举办展会和学术研讨大会。但近2、3年，由于协会内部的原因，没有举办国际交流展，只在国内开办展览。可以说是聚集了韩国最优秀的书法家的团体。现有会员172名，

这些会员大部分都是在韩国书法大展或韩国美术大展上取得特选以上优秀成绩的作家。目前被评为韩国书法界最活跃的书法团体。我深切希望我们国际书艺家协会将来有机会与俄罗斯书法家相互交流学习。

开幕式的时候，您提到了您在韩国举办国际书艺双年展，俄罗斯书法家也参加过这些活动。请您介绍一下这些俄罗斯书法家，他们叫什么名字？请问您按照哪些标准精选这些双年展的参加者？

在过去的20年里，参与由我主管的韩国世界书艺“全北双年展”的西方作家有很多。包括来自美国、英国、德国、以色列、土耳其等国的书法家，其中虽然来自俄罗斯的书法家只有两位，但他们的艺术表现能力非常卓越。而且在邀请俄罗斯书法家的过程中，我们发现俄罗斯国内已经形成了喜好汉字书法或韩文书艺的书法团体，其会员有50余名。虽然我尚未具体接触过这50多名作家，但我认为今后我们相互交流的可能性非常大。

灵感与门框经文盒之王

The Jerusalem Post 首都报纸把亚伯拉罕·博尔舍夫斯基称为“世界著名的犹太书法家和以色列领先犹太教大师”。2019年9月他应世界书法博物馆的邀请参加了“俄罗斯私人博物馆”大型展览会。那时他就同意了接受本杂志的专访。

您大半辈子都住在以色列，但童年，青年时代住在苏联。您对书法的兴趣是什么时候第一次出现的？一切都起始于什么？

我很幸运地出生于平静的70年代，在乌克兰美丽如画的科罗斯坚市慈爱的犹太大家庭。斯拉夫历史的内行知道，这个小城市是《俄罗斯编年序史》手稿卷中的德列夫利安人的首都伊斯科罗斯坚。我们早就搬到了列宁格勒，爸爸当了动力工程师，妈妈当了俄文老师。家庭藏书很多，艺术书籍也有。我认识了一位热情的美工师，这是第一次我遇到专业书法。他有颜料味道的工作室里创造手写海报和横幅标语。上中学时我在圣彼得堡这个涅瓦河上的宫殿城市里发现了迷人的古典音乐世界，并迷上了美术。我想要跟创作结缘，但是我没有把书法视为专业。因此我继续在大学学习学院派素描和艺术历史。拥有列宁格勒建筑工程学院建筑系学生证使我能免费参观世界上最大的博物馆，埃尔米塔日博物馆，——亚伯拉罕微笑着说。——后来我在书法中把音乐和素描结合起来。

1990年戈尔巴乔夫经济改革时您从苏联移民出境。为什么？

有人带我去参观一些设计施工学院工作室，我看到了苏联建筑师的现实劳动情况。并不是美好的未来。另一方面，在那个“公开性”社会觉醒的时代我的精神探索使我认识到神奇的宗教世界。我开始在列宁格勒犹太教堂上圣经课，认识了老年青年复兴犹太文化热心分子。我还记得，我们在“遭到拒绝者”的半秘密接头住所上犹太传统课，以革命前的发黄神圣书为课本。那时我开始考虑移民到以色列。我迷上了古代犹太语言，就是希伯来语。我没把希伯来语看作外语，而看作我人民的生活气息。

语，书面语都在一年之内学好了。因此我在以色列没有遇到语言障碍。我认为，希伯来语是我人生最宝贵的收获。列宁格勒建筑工程学院——现称圣彼得堡国立建筑工程大学。培养建筑师、工程师人才的俄罗斯最古老大学。

那时搬到以色列可以提供什么机会

80年代末是令人担忧的时代，也是充满希望的时代。就以色列生活流传着自相矛盾的传说。不能像今天一样随便去国外看了看就回来。那时我跟以色列游客打交道，希望在神赐给的地方，以色列家园，继续受到宗教教育。我家决定放弃苏联国籍，移民到异乡。

如果您留在这儿，您会当犹太宗教稿卷的抄写员吗？

有可能。

您是在哪里学习犹太书法规则的？花了多长时间？您的老师是谁？

我在以色列首都《什武特·阿米》叶史瓦宗教学院继续读书。教育内容包括我国历史和宗教教学、犹太教的道德和实践。所有叶史瓦的主要课本是多卷的《巴比伦塔木德》。我对塔木德的理解归功于什洛莫·阿列维·巴恩别尔格尔拉比，愿真人安息。他的著名祖先，所谓的雅尔茨堡拉比，在十九世纪在德国写作了教规书法法典《天手工》。聪明人用这个富有诗意的名称指圣经抄写员的职业，因为上帝亲自用精神的“字母”创造了这世界。我们经典书法的重要奇异性在于其需求量大。每个以色列国内宗教社团，每个国外移民社群的宗教社团，为了开办朗诵会都必须要有律法书的手写卷和以斯帖记的过节都卷，每家犹太人的住所门口都安装着门框经文的盒，每个祈祷者都带着具有手写的圣经引用的

摩西五经的引言。羊皮纸，墨，金叶。2009年。

摩西五经的引言上边的金登台插画。2009年。

经文护符匣。

我们相信符合教规的稿卷是圣光的传播工具，对每个人的生命和生活质量有影响。为了稿卷充满神圣光辉，不仅要注意稿卷里写的是什么，也要注意是由谁写的，是怎么写的等方面。难怪宗教书法规范的严格性让首次遇到它的人十分惊讶。以传承抄写员这个专业为目标，我们在叶史瓦举办了为期一年的宗教书法课程，由米夏埃尔·哈宁博士授课。他向上辈大师学习，他们也向上辈大师学习，源远流长。人们相信，第一位宗教抄写员就是摩西先知本人。目前成功地通过口试和笔试，才能获得抄写员的专业证明书。主考人是“天手工”专家拉比。全世界的这种专家比较少。普通法学家拉比对于“教规书法”没有制定无数规定和规则。

我1996年获得抄写员证书，后来还补充实习，通过了宗教书法拉比委员会很严格的考试，2000年收到了校对员专家证明书。校对员专家是检查其他抄写员的书法是否符合教规的专家。

我就这样陷入了犹太字母世界中，把五年的时间用于埋头苦学我们宗教书法的难题。写了几年的门框经文卷和经文护符匣的经文之后，我执行大订单抄写了五本犹太圣经稿卷：以斯帖记、雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书。

要解释的是，犹太宗教书法不是欧洲装饰性的“书法”。这似乎令人难于置信，犹太书法和中国传统书法比较近似：不是以美为主，而是以气为主。我在耶路撒冷Elsa Pui Yin老师教的中国书法课发现了这个令我惊讶的事实。确实如此，中国书法要把创造者这个人之气描绘出来，犹太书法要把世界的创造者之气通过上帝之道描绘出来。

但是，用软软的毛笔在米纸竖着写的汉字和我们用硬硬的鸟毛在羊皮纸上横写的字母有共同点吗？我们就这两个历史中没有相交的自古保留的书法传统进行了讨论，又发现了一个令人惊讶的事实：原来“墨”这个字的结构正确地描绘迈蒙尼德制定的犹太书法对墨水的要求。

我很快就感到了中国书法课对我工作良好的影响：羊皮纸上笔误差不多都消失了。

每个摩西五经稿卷都有一句话，为诺亚儿子的先知性的祝福，这句话同时说明怎样才能达到文化之间的和谐：“愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里”。“雅弗”这个名字在希伯来语中跟“美丽”这个词语有关，“闪”这个名字

的同源词意思是“名字，本质，目标，使命”。古以色列位于非洲和欧洲之间的热闹通道上。这个文明路口上，就在埃及象形文字和两河流域的楔形文字之中，产生了易于老百姓学习的拼音文字。腓尼基航海家把它传遍到全地中海地区，到了地中海这种文字演化为希腊文字和拉丁文字。后来希腊字母加上几个来自希伯来语的借用文字成为俄罗斯西里尔字母的基础。

以色列首都博物馆存有令人惊奇的藏品，圣经时代的沙皇和先知手写的约3000年历史的原稿。这种文物之中最珍贵的是两千年的犹太旷野手卷，在俄罗斯被誉为库姆兰古卷或死海古卷。这允许我们追溯我们文字在世界文化格局中的发展，这个比较复杂的历史过程。古卷展品之中，对我来说，印象最深的是古老手写的书本，书本中婀娜多姿的书法与美术装饰和谐搭配。我上鲁思·卢宾实习课时，首次遇到了创造性的犹太书法。卢宾女士师从于著名的佛鲁德·保克尔，在我眼中作为世界最佳的犹太书法家。这样我就开始在合乎教规犹太书法框架外试试自己的力量，不过我坚持遵守美术教规。我继承和发扬古代大师传统而创造装饰的喜庆卷、祝福卷、圣诗卷、华丽的婚礼协议书、记名证书、手写的奖状。实验中生产了新书体。最有趣的作品包括有插画的《雅歌》羊皮纸卷。

经文护符匣是立方形的小匣，有神圣象征意义，纪念上帝把以色列人带出埃及。其内部装有写着摩西五经四段章节的羊皮纸。

以色列像全世界一样，印刷业在代替创造性书法。不过，在重要的正式订单、外交礼物等范围内书法是很难被代替的。以色列总统府和权威基金会理解这一点。单位和私人绞尽脑汁，给一切都有的人可以赠送什么样的不同寻常的礼物。解决这个问题需要机敏和思想的新颖。我的创造性书法作品包括声望很高的队赛亚先知奖赏。这是每年给世界领袖授予的圣经预言手写文件，预言民族之间战争将结束。

国家订单之中最激动人心的是以色列犹太大屠杀纪念馆的“国际义人”证书。我用五门语言手写冒着生命危险抗议犹太人大屠杀的英雄名字。

您的艺术品与其它书法家的作品有什么不同？

这些呢，旁观者请。雅塔利·沙波瓦洛夫和尤里·科韦尔佳叶夫不约而同地说我的作品有“

摩西五经稿卷写完仪式，耶路撒冷。

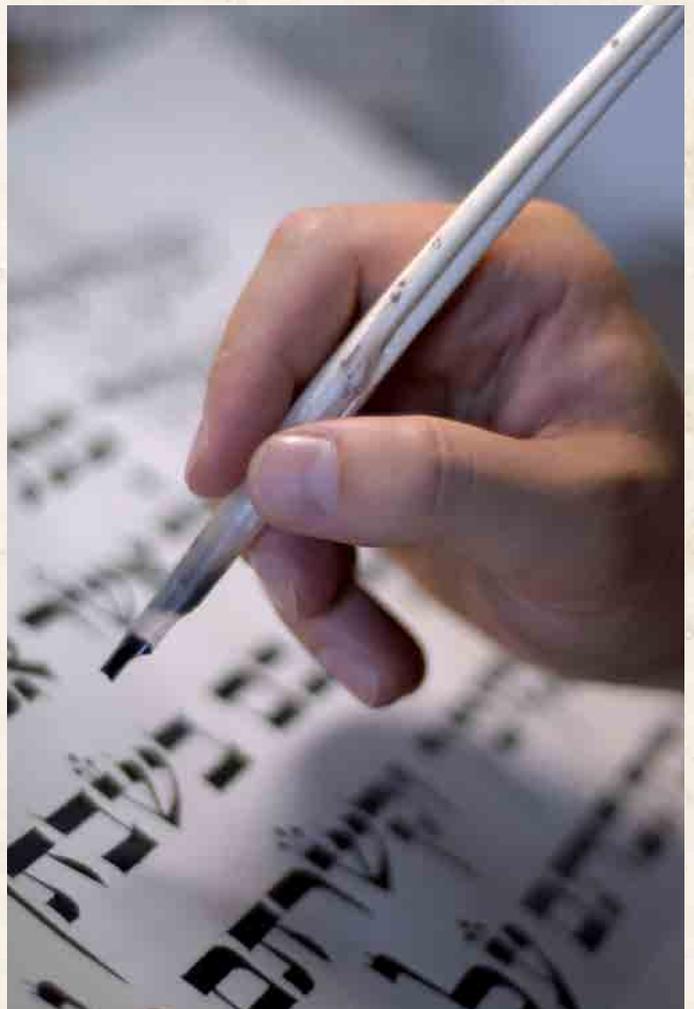
《菲利普》，记名羊皮纸，镀金。2017年。

《叶列娜里夫卡》，透空羊皮纸，墨，胶画颜料。2018年。

门框经文盒之王，世界书法博物馆之骄傲。

写门框经文盒之王用的火鸡毛笔。

非人工性”。犹太文字的特殊在于，字母单词都有数密学的意义。加巴拉“词语数学”方面在我作品发挥很重要的作用。我个人从神圣性、内容、美丽三方面创造性合成的强度来评定作品成功。

为了手写吉尼斯世界纪录中的门框经文盒之王您花了大约一个星期的时间。那是多费力的，多有趣的过程？你怎么想到要创造巨大的门框经文盒？

研究很长时间的合乎教规书法的规律以后，我想使它们体现在杰作中。我决定最好的办法是手写异常大小的门框经文卷。为了保险起见我首先在贝内贝拉克市向什穆埃利·格兰特什捷伊恩，一位精通这件事的拉比咨询了一下。如果文卷被列入吉尼斯世界纪录，这会使世界上很多人对其内的圣经预言感兴趣。由于上帝的帮助我们在耶路撒冷找到了比例合适的大张羊皮纸。为了完成这件空前未有的任务，

我先制作了原大小的模型，精确到毫米预定所有的规格。钢笔厚度对字母空间和谐对比为 $P/H=1$ 数，也就是黄金比例。门框经文盒的文卷虽然是犹太宗教书法最小的文卷，但有关教规要求最多。每个门框经文盒的本文是申命记的两段，共有713个字母。羊皮纸外面写着上帝的名字。抄写员花半天可以完成一般的门框经文盒。我经过五天慢工才写完了这个巨大手稿卷。再过几天后我们把经文羊皮纸稿卷放到耶路撒冷大师亚谢尔·考阿斯米手工做的镀金盒子里。2004年8月该门框经文盒被吉尼斯世界纪录大全正式承认为一项世界纪录，这不仅把国际关注吸引到了我们书法上，也为各种各样的有关经文的世界纪录铺平了道路。

莫斯科世界书法博物馆收集了不少您的作品，它以这个收藏品而自豪。世界最有名的门框经文盒也存方在那里。为什么？

Ketuba - 传统婚前协议书(部分图)。羊皮纸, 墨, 胶画颜料, 镀金。2017年。

2008年我和我的同事伊兹济·普卢德温斯基代表以色列接受邀请去莫斯科第一届国际书法展览。这样我们就认识了热衷于书法的鉴赏家阿列克谢·萨布罗夫, 他把来自不同国家的许多杰出书法家聚在一起。莫斯科美术展览和圣彼得堡美术学院的展览组织水平完全出于意料。为纪念博物馆开馆, 以色列驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书约斯西·塔沃尔给阿列克谢·萨布罗夫赠送了一本经以色列国家档案馆许可制作的独立宣言的小型写本。同年我给阿列克谢·尤里耶维奇制定了第25首赞美诗、亚伦的祝福, 以及由金灯台装饰的摩西圣经的一段话。2009年国际会展中心的领导和人员参观了耶路撒冷名胜古迹, 也到了我的工作室, 那时巨大门框经文盒就在工作室里存放着。我接受了世界书法博物馆创始人的商业建议, 他就成为这个打破纪录的稿卷的新物主了。俄罗斯武装力首席拉比亚伦·古列维奇给博物馆介绍了门框经文盒。俄罗斯人尊称它为“门框经文盒之王”。此后萨布罗夫家庭收藏品加上了十诫稿卷和美术装饰的摩西五经几段话稿卷, 都在展览上加以陈列。

去年, 博物馆第10周年庆祝会上在以色列、意大利、中国文化专员当面, 美国商人大卫·韦伊茨曼和意大利品牌Montegrappa业主朱塞普·阿库伊拉给博物馆赠送了圆形《以色列第70周

年》画板。这幅为纪念以色列宣布独立周年制作的作品属于创造性书法, 而不是宗教书法。

您是否能分享一下您手艺的秘诀?

我辅导有经验的犹太抄写员, 给儿童和成人上犹太书法入门课。在耶路撒冷圣经地博物馆和犹太艺术博物馆, 布拉迪斯拉发的斯洛伐克国力犹太文化博物馆, 克拉科夫的犹太社会中心, 莫斯科和圣彼得堡以色列驻俄罗斯大使馆以色列文化中心教授了大师班。我的两本书, 《字母的道理》和《宗教书法》很快就卖光了。要准备增补本了!

世界书法博物馆： “俄罗斯私人博物馆· 俄罗斯天才”展览组办方

世界书法博物馆举办了宏伟盛大的活动——9月7-8日庆祝莫斯科城市日之际在索科利尼基举行的“俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才”展览会。

展览陈列了来自俄罗斯各地，从勘察加半岛到加里宁格勒的100多家私人博物馆的16000件珍稀陈列品，博物馆创始人们在多次勘察、拍卖、跳蚤市场中买到的最宝贵的收藏品。

古茶炊、熨斗、木工工具、摄影和电影设备、手工的和工厂制造的娃娃、珐琅艺术品、罕见自行车、摩托车、汽车——在展览中可以欣赏到博物馆世界的多样化。

世界书法博物馆共有来自全球各地大师创作的约4千作品。展览上展出了阿拉伯、犹太、中国书法的藏品。这三种文字特别富有装饰

性，在造型文字艺术中精彩超群。

观展者可以看到著名伊朗书法家纳赛尔·塔武西的作品，伊朗纳什贺风格的《克朗经》的一首诗，这首诗讲的是安拉天使给易卜拉欣带来的福音：他的双胞胎儿子雅各和以扫的出生。另一个展品是波斯体创造者，著名波斯书法家米尔·阿里·塔布里兹的一首诗《笔迹的纯洁——心灵的纯洁》，卢卡风格（十五至十六世纪），使用特殊传统墨，手工纸，浅色底色。底色颜料有蛋白。这种底色颜料自古被视为最有耐久性的。可保存数千年保存。这幅作品2019年在格罗兹尼车臣共和国首脑拉姆赞·卡得罗夫指导下举办的“丝绸画线”国际联欢节和书法比赛中被称为“独一无二的”。

纳赛尔·塔武西是世界级书法大师，哲学博士，书法协会最高委员会成员。他擅长所有基本字体（库法体、三一体、誊抄体、雷哈尼体、卢格阿体、波斯体等字体）以及塞尔柱王朝和

“俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才”展览会中世界书法博物馆展台上的诺贝尔奖状准确的副本陈列。

伊儿汗国时代的特殊字体。大师把他生活的三十年献给了书法艺术，在伊朗和国际比赛与联欢节中多次获奖。

“俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才”展出的书法之中受人瞩目的是以色列杰出艺术家，神圣书法家亚伯拉罕·博尔舍夫斯基的羊皮纸作品《大卫星》。这位耶路撒冷大师不仅讲述了这件迷人作品的构思和历史，也给莫斯科人和游客介绍了犹太书法的哲学。在展示火鸡毛笔的用法时，亚伯拉罕·博尔舍夫斯基还谈到文字历史，讲了俄罗斯西里尔字母和希伯来字母令人震惊的关系。

世界书法博物馆的老朋友科瓦迪耶耶夫·尤里·伊万诺维奇给观众挥毫书写他们姓名，书法之美也让人惊讶。这位艺术家以前是莫斯科戈兹那克印刷厂的艺术师，目前是技艺高超的国际级书法大师，他和客人共享了书法秘诀，解释怎么把字母解为语道（语道是字母组成部分的笔顺）才能保存古代手稿的魅力。

除了著名书法家的作品之外，世界博物馆还首次展出了诺贝尔奖状准确的副本。它们对于很多客人来说是意外的新发现。奖状由杰出的画家、书法家设计，不经印刷，都是手工完成的。因此每张奖状是独一无二的艺术品，每一张都反映了获奖者成就的本质，或者是小鸟、鲜花、岩石等“主题变奏”，取决于每个专业的颁奖机构。比如说，卡罗林斯卡学院诺贝尔委员会负责颁发诺贝尔生理学或医学奖，挪威诺贝尔委员会负责颁发诺贝尔和平奖。

博物馆还陈列了一件作品，像书法用具一样，一直吸引观众瞩目，就是彼得·苏斯比青给博物馆赠送的《三十六计》论著。彼得·苏斯比青建立的出版社经营最复杂的出版种类之一，兼有印刷、装订、插画、书法。出版的每本书独一无二。出版过程包括活字印刷、手工制作书芯、手工装订、画家绘制插图等阶段。《三十六计》插图由奥列格·亚赫宁、谢尔盖·孔德拉什金、尤里·博罗维茨基等圣彼得堡著名版画家制作。每位画家使用不同的版画和石印技术来表示他对中国古代论著的理解。插图旁边的文字（每个策略的名称和说明）俄文由书法家兼美术家丹尼斯·洛塔列夫完成，中文文字是书法大师，圣彼得堡俄中中心教授罗磊用楷书、隶书、篆书中国书法三大字体手写完成的。两位大师都跟世界书法博物馆有着密切合作。书的封面把这些艺术家作品联合在一起，36名战士的青铜浮雕以及镀金龙装饰的封面，仿佛是书本画像似的。封面

尤里·科瓦迪耶耶夫和亚伯拉罕·博尔舍夫斯基参观“俄罗斯私人博物馆”展览，2019年

《大卫星》手稿片段，摩西五经的引文。墨，水胶颜料，镀金，羊皮纸。2012年。

文具陈列。

书法套装。

手写折叠书。

由帕维尔·叶库舍夫、安德烈·杰格捷夫、安德烈·库利科夫等几位艺术家制做。

展览会博得了极大的好评。两天之内参观人数为3万人。对客人来说，展览成为一种国家游览指南。很多人专门到俄罗斯边远地区去旅行，因为那里不仅能参观一般的名胜古迹，也可以找到与私人博物馆类似的奇异景点。对博物馆人员来说展览会是经验交流平台，也是讨论私人博物馆有关法律细节、政府支持计划、吸引顾客问题、与旅行社建立关系的平台。

展览会正式伙伴是俄罗斯联邦文化部。本次活动在以皮奥特罗夫斯基为代表的俄罗斯博物馆联合会、国际博物馆协会俄罗斯委员会、国家杜马文化委员会、俄罗斯联邦经济发展部联邦旅游局、莫斯科州文化部、莫斯科市文化管理局以及俄罗斯32地区的州长、共和国首脑、区域文化部部长、文化局局长、文化委员会会长支持下举行。因此参展者把展览视为宏伟盛大的历史事件。

展览组办方的另一个成就是《俄罗斯私人博物馆·俄罗斯天才》目录的出版，目录一共介绍了450家俄罗斯私人博物馆。有俄文版和中文版。2019年11月世界书法博物馆馆长兼私人博物馆协会会长阿列克谢·萨布罗夫参加第八届圣彼得堡国际文化大会时，把目录赠送给中国文化和旅游部副部长张旭先生和俄罗斯政府副主席奥丽加·戈洛杰茨。组办方希望，展览会将发挥推动国内旅游和入境旅游作用：提高俄罗斯地区旅游吸引力，启动制定新旅游路线。

预想字形

《书法家》杂志采访了一位特别有趣的人士。孔令民，生于山东曲阜市，书法名家，是孔子的第七十六代裔孙，数项奖赏获得者，自幼爱好书法，擅长篆书的研习和创作。历任国际孔子文化促进会副秘书长。现为北京当代书画院院士，一级书法家，世界孔子协会副会长，曲阜东方儒商文化院副院长，东方儒商书画院副院长。来到莫斯科以后，一直致力于中国汉字书法在俄罗斯的推广、传播以及中俄文化交流事业。

孔令民先生，您在莫斯科生活了多久？您为何决定搬到俄罗斯？

我是2015年来到莫斯科的。一开始主要是为了全家团聚、照顾在莫斯科出生不到一岁的孙子而来到莫斯科这个美丽的城市。

您觉得现在俄罗斯人对中国书法及中国文化的兴趣有多浓厚？

由于我一直喜欢书法，平时也作为一种修心养性的业余爱好经常写写毛笔字，有一次北京市政府在莫斯科市中心特维尔广场举办“北京日”活动，我受莫斯科华侨华人联合会李娜会长的邀请，前去“北京日”活动开幕式现场展示中国传统书法文化，当时有非常多的莫斯科市民在我的书桌前排起长长的队伍，有的要求我用中国汉字书写出他们的名字，有的要求为他们的父母老人写祝福的字句，有的为孩子的升学写祝愿的话，也有的要求写祈求爱情美满幸福的字句等等，还有很多成年人和学生好奇的拿起毛笔认真的向我请教书写方法等等，那种对中国书法的热爱程度令我非常意外和震撼。后来我多次参加展示中国传统文化的这样一些活动，包括去圣彼得堡等地，每次都是有非常多的学生、大人甚至老年人求字、学习写字。每次参加这样的有关中国传统文化的展览活动，不论是中国的书法、绘画、中医、戏剧、武术、舞蹈、音乐、饮食等等，都会有大量的市民观瞻，而且热情非常高涨。特别是市民们在学写毛

笔字的时候都表现的非常认真，写的也非常好。

您是孔子第七十六代直系裔孙。请问您经常用著名中国哲学家孔子的名言创作书法作品吗？

在中国，书法家们创作的题材内容丰富多样，有诗词歌赋、有名言警句等等，我主要是选用《论语》中的语句进行书法创作比较多一些，而且在教俄罗斯的学生写毛笔字的时候，大多也是选用《论语》中的语句进行教学，这是因为《论语》这部书是儒家学派的经典著作之一，记录了孔子及其弟子的言行，较为集中地体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念以及教育理念等。我作为孔子的后裔，对孔子文化了解的比较多一些，用书法书写孔子及其弟子的名言，是让俄罗斯人在学习和欣赏中国书法的同时，也能更多的了解一些中国的传统文化。还有就是我发现大部分俄罗斯人都知道孔子，而且当知道我是孔子后裔的时候，都表现出一种肃然起敬的神情，所以他们都喜欢一些孔子名言的书法作品。

您最喜欢的孔子名言是什么？

我最喜欢的孔子名言是：“己所不欲，勿施于人”。

孔子的这句名言出自《论语》，原文是：子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：“其‘恕’乎！己所不欲，勿施于人。”

“己所不欲，勿施于人”是孔子对弟子子贡提问的回答，翻译成用现代的语言就是：子贡

宁静致远 / 水墨纸本 / 175 X 50 cm / 2018年

天下为公 / 水墨纸本 / 69 X 69 cm / 2019年

俄罗斯国立人文大学孔子学院主办中国书法大师班“中国书法培训班：修养之道”，现代书法博物馆

问：“有没有一句可以终身奉行的话呢？”孔子答道：“应该是‘恕’吧。自己不愿意做的事情，就不要强加到别人身上。”这句话反过来就是说，你要求别人做什么时，首先自己也愿意这样做。

关于“己所不欲，勿施于人”，朱熹《论语集注》释为：“推己及物。”就是说，用自己的心意去推想别人的心意，设身处地替他人着想。这句话揭示了处理人际关系的一项重要原则：与人相处应当将心比心，换位思考。故孔子提倡“恕”道，主张宽恕待人。

我为什么最推崇孔子的这句名言呢？主要是因为“己所不欲，勿施于人”是孔子提出的处理人际关系的基本准则，它已被世界公认为具有普世价值的道德金律。从法的视角看，“己所不欲，勿施于人”还蕴含着丰富而深刻的法理内涵，即尊重个体的平等观、符合人性的权利义务观和重视内省的自律观。在霸权主义仍然存在、地区冲突和局部战争时有发生、文明断层线上发生的冲突愈演愈烈的国际格局中，“己所不欲，勿施于人”可以成为重构世界秩序的价值标准和规则渊源。

有人说，孔子的这句话，是中国传统伦理中的“道德黄金律”。这既是中华文明的内在品格，也代表着中国对世界秩序的梦想。“己所不欲，勿施于人”已被中国国家主席习近平作为处理国家关系的重要准则，他多次强调，中国不认同“国强必霸”的陈旧逻辑。当今世界，殖民主义、霸权主义的老路不仅走不通，而且一定会碰得头破血流。只有和平发展，才是人间正道。在当前的国际关系中，各国都需要秉持这样的“道德黄金律”，一起维护世界和平，才能在和平发展中走向共同的未来。

“己所不欲，勿施于人”这种伦理虽然不是世界上各种宗教都能接受的概念，但它是各个宗教之间可以交往的心灵桥梁。任何文化只要有了“己所不欲，勿施于人”的精神，彼此之间就可以交流，通过文化交流就可以避免文明冲突，这对于当今世界上各个国家与民族的安全稳定是非常重要的。

因此，“己所不欲，勿施于人”——这句出自于2500多年前《论语》中的古老东方智慧，依然是当今避免国际争端、宗教文化冲突时最有效的手段。这也是当代人类经过两次世界大战以及东西冷战等历次重大灾难之后感悟的结果。

您与俄罗斯文化接触是否影响到了您的书法艺术？

俄罗斯是一个具有丰富文化的国家，19世纪

孔令民先生被授予“为俄中友谊作出贡献”荣誉证书

孔令民先生与“饮水思源，服务社会”中俄学生会议参与者

俄罗斯文学的繁荣,近半个世纪以来苏联科学技术一个接着一个的创举,都震动了世界。作为一个领土横跨欧亚的国家,俄罗斯在其历史发展中不时动摇于欧洲和亚洲之间,有选择地接受外来文化,并逐渐使其成为自身文化的组成部分,从而使自身文化显示出多重性。中国和俄罗斯政治上相互支持,经济上密切联系,文化上彼此欣赏。中国具有发展与俄罗斯关系的真诚愿望,以及中国缔造和谐世界的强烈决心,从而使两国友好关系建立在战略互信与文化吸引的坚实基础之上。俄罗斯的文学传统源远流长,在世界上享有盛誉,出现了普希金、莱蒙托夫、果戈里、别林斯基、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、高尔基、肖洛霍夫等世界著名的大文豪和作家。美术、绘画也有着悠久的历史,出现了列维坦、列宾、苏里柯夫、克拉姆斯科伊等著名的艺术大师。宗教、音乐和民间音乐也有着深远的历史传统,歌剧、交响乐和室内音乐具有鲜明的民族气质,奔放豪迈。戏剧艺术体裁和形式多样,此外,俄罗斯人还有卓越的民间艺术。我个人来到莫斯科的几年时间里,亲身感受到俄罗斯这种深厚的文化底蕴和浓郁的艺术氛围。接触到很多热爱中国和中国传统文化的专家和社活动家,特别是索科利尼基世界书法博物馆的阿列克谢·尤里·耶维奇·萨布罗夫馆长,不仅为中国书法艺术的推广和传播提供了优越的设施和平台,还成功举办了“伟大的中国书画展”。如果说俄罗斯文化对我的书法生涯有什么影响的话,那就是俄罗斯浓郁的艺术氛围和俄罗斯人崇尚艺术的优良特质,更加坚定了我与俄罗斯人进行书法交流的决心和信心,同时,也努力适应欧式建筑装饰风格的悬挂环境,借鉴俄罗斯书画艺术作品的装裱工艺,适当改进中国书法作品装裱装饰工艺,使更多中国书法作品进入俄罗斯人民家中。

请您简单地介绍一下您擅长的字体。可以说是最受欢迎的也是最难写的字体吗?

我前面已经向读者介绍了中国的主要的五种书体,即篆、隶、草、行、楷,在中国,有很多书法家对五种书体都有很深的造诣,也有很多书法家擅长某一种或某几种书体。比如我就特别喜欢篆书。就书法界整体而言,写篆书的相对比较少,这倒不是因为篆书难写,主要是因为篆书距离我们现代人年代久远,认识篆字的群体比较少,而且篆书相对于行书、楷书的实用性也比较小。其实篆书除了辨认比较困难,就书写的难易程度来说,篆书是最容易学习的一种书体,篆字的结构

基本上都是由直线和弧线构成的,所以初学者只要掌握了直线和弧线的书写方法,基本上就能学会写字了。不像楷书,一个“永”就有八种用笔方法,学习起来比较困难。特别是在电子设备普及的当今时代,写字已经不是必须的实用技能,学习书法更趋向于一种艺术层面的追求和享受。而篆书特别是大篆,它们保留着古代象形文字的明显特点,观赏性和艺术性比较强,而且一个字有多种甚至几十种写法,学习起来会产生无穷的乐趣。所以对于外国人学习中国书法而言,我的建议是从篆书开始学习,以后如果有兴趣,也可以继续学习其他的书体。其实,外国人学习中国书法,不论会不会汉语,学会几十幅汉字的书写还是比较容易的,从我教过的俄罗斯学生来看,大概学习了20门课程,基本的笔法都能够很好的掌握,而且写的字也非常的好,以后在老师指导下自己再坚持练习,一定会写的更好,甚至成为一个书法艺术家。

我听说在中国书法不仅被视为一种艺术,也被视为一种修身养性的活动?是真的吗?

关于这个问题,我想借此机会,向各位读者朋友多说一些。

书法艺术不仅能给人美的享受,还是养生保健的有效方法。医学专家研究结论表明,在可使人长寿的二十种职业中,书法名列榜首。

中国从汉代至清代1900多年的历史长河中,人类平均寿命只有40岁左右,然而著名书法家们的平均寿命约80岁,例如,唐代的柳公权87岁,欧阳询84岁,虞世南80岁;其后的杨维禎74岁,文征明89岁,梁同书92岁,翁同和85岁,何绍基74岁……

从清朝末年到新中国成立之前,当时人类平均年龄为60岁以下,然而书法家们平均寿命为88岁;进入现代、当代,著名书法家们平均寿命已经超过90岁,例如齐白石、黄宾虹、何香凝、章士钊均享寿90岁以上,朱屺瞻、苏局仙、孙墨佛等更上了百岁高寿。

书法有养生的作用,这是不少学书法的人的共识。有人把这些作用总结成四句话:“洗笔调墨四体松,预想字形神思凝。神气贯注全息动,赏心悦目乐无穷”。

洗笔调墨四体松,是书法养生的第一阶段。在这一阶段,通过洗笔、调墨等预备动作,达到四体放松,疏通全身气血经络。

预想字形神思凝,是书法养生的第二阶段。中国古代大书法家王羲之说:“凝神静思,预想

字形大小、平直、振动，令筋脉相连，意在笔先，然后作字”。这就要思想集中，把意识调节到最佳状态。这样才能进入形象思维，就会顿觉心旷神怡，气力强健。

神气贯注全息动，是书法养生的第三阶段。把神、气贯注于书法运动的全过程，关键要做到神领笔毫、气运于手，以此带动全身心的活动。这个阶段可以说是书法运动的最实质性的阶段。

赏心悦目乐无穷，是书法养生的第四阶段。好的作品可以赏心悦目，令人乐在其中。学习书法，可以从自己的创造中得到满足感，心境也随之得到一种超然与净化，达到心绪舒畅。

从生物学的角度来看，书法调动人体的众多系统协调发展。北京大学医学心理学系教授、北京大学医学部书画协会副会长胡佩诚介绍说，以毛笔书法为例，要求书写者身体姿势头正、身直、臂开、足安；执笔要求指实、掌虚、背竖、腕平、肘起等，“总之，书法过程是一个相当复杂的动作系统，包括了人的感觉、记忆、思维、运动、神经等众多的生物系统调节。对于运动系统而言，书法包括了人体的眼动、手动、腕动、臂动和腰动，执笔要做到指与笔的协调配合，运笔要做到手、腕、臂、腰部动作的协调。”

书法还作用于人体的多个内脏系统，特别是呼吸系统。北京书法家协会副主席、中华养生书画研究院院长刘俊京介绍说，书法要求保持平心静气，要控制呼吸规律，使书法的运作所受的干扰降至最低。

一般来说，书法者的呼吸趋于缓慢、吸气时间加长，心率有规律减慢，这对于心脏健康是有益的。心率变化与血压变化呈正相关，当心率减慢时，血压也会下降，有研究发现，有书法经验的书写者的血压水平低于无书法经验者。随着大脑研究的不断深入，目前发现书法有优化大脑的作用，尤其是对大脑的右半球有激活作用，这意味着书法可促进大脑健康。

书法对于人的心理的调节作用就更加明显了。胡佩诚称，书法的情景及过程能使人产生轻松愉快、专心等情绪状态，可降低体内肾上腺素的分泌，有效缓解精神紧张，减轻心理压力。随着书法水平的不断提高，书写者也能不断增强自信与人际交往能力，促进心理健康和幸福。目前国内的心理学界出现了“书法心理治疗”的分支，书法被运用于多种疾病的治疗，如智障、自闭症等顽疾，取得了一定的疗效。

前苏联著名的科学家巴甫洛夫曾说：“紧张

是颗定时炸弹”。随着社会的飞速发展，生活节奏异常加快，常常使人处于紧张状态之中，而这种状态就会破坏人内在系统的动态平衡，影人的心、脑，甚至危机生命。长期紧张不利于身心健康，而闲散又何尝不是腐蚀生命的毒剂，在目前的社会制度下，老有所养，在物质生活方面有所依靠，又没有具体的工作任务，若终日无所适从，这同样不利于身心的健康。而练习书法是动静结合的运动，动静结合、一张一弛是健康的必须条件。一个人光动不静不行，光静不动更不行。所以练习书法一方面能使人从紧张中轻松起来，另一方面又使人能从闲散中充实起来，从而起到调节生活节奏以及内在系统平衡的作用。

在您接受的一个采访中，您提到书法艺术需要学习30年才能够学到大师的程度。真的需要学习这么长的时间吗？有年轻书法家取得普遍赞扬的例子吗？为何作为年轻人在书法方面得到成功特别难？成熟的书法家的作品才是好书法作品吗？

书法是瞬间表现的艺术，一件书法作品可以在几分钟或十几分钟完成，在这瞬间里的一招一式要表现出“台上一分钟，台下十年功”的技术、思想和意境。

中国古代从秦朝李斯创立小篆书体开始，至清朝末期的1900余年时间里，对中国书法具有重大影响的书法大家也只有几十位，进入现代以来，真正能够超越古代或者说能达到前人水平的还没有出现，但比较著名的称得上书法大家的也有十几人到几十人。一方面，古代人用毛笔写字是必须具备的工具，从学习识字开始到终生都离不开书法，另一方面，古代有成就的书法家都是苦练几十年，持之以恒才能够成为后世学习和尊崇的楷模。而现代人自从使用了钢笔、圆珠笔等书写工具以后，就放弃了毛笔的使用，学习书法的人仅仅是作为一种爱好、修心养性的途径或者是一种艺术追求，所以很难达到或超越古人的水平。

作为现代人学习书法，第一，我认为首先要给自己一个明确的定位，也就是说，为什么要学习书法？学习书法的目的是什么？我个人认为，我们学习书法，不要单纯的把目标定位在要成为成为书法大师，成为大书法家，要有一个好的心态，要把学习书法当成一种爱好，一种乐趣，一种修心养性、强身养生的手段。只要保持一个良好的心态，再加上学习方法得当和持之以恒的决心，一定会取得较高的艺术成就。第二，要消除畏难情绪，其实练习书法也不是特别的难，

只要在书法老师的指导下，掌握了正确的学习方法，加上自己的勤学苦练，一年之内就会写的很好，坚持几年的学习，就会创作出比较好作品。在中国有很多青少年在国家级的书法展获奖，也有很多从大学出来的书法专业的学生成为了优秀的书法老师。第三，也不是从事书法职业时间长、资历比较高的书法家就一定比年轻人写得更好，有的只是因为职位高、名气大的所谓“名人效应”受到大家的推崇。其实一个书法家，具备较高的艺术涵养，字写的合乎法度，又融入了自己的情感，表现出自己的个性特点，符合大众化的审美观念，就一定会受到人们的认可和喜爱。

2013年9月苏富比纽约拍卖行上中国北宋时著名的文学家、政治家、艺术家、医学家苏轼的书法作品《功甫帖》由中国收藏家以820万美元购得，比原价贵27倍。请问，从您的角度来看，书法职业在现代社会中能否带来高收入？现在书法家的作品有多贵？

迄今为止，中国书法作品拍卖价格排名第一的是黄庭坚的《砥柱铭》：在2010年的保利5周年春拍会上，北宋书法家黄庭坚大字行楷书《砥柱铭卷》以3.9亿元人民币元落槌，加上佣金4.368亿元人民币成交，创造了中国书画拍卖史的新纪录。中国古代书著名书法家的作品之所以会拍出很高的价格，主要是因为作品不仅有很高的艺术价值，同时还具备很高的收藏价值。现代书法名家的作品虽然达不到这样高的收藏价值，但是每平方米（33.3cm*33.3cm）几万元到十几万元人民币的市场价格，一幅作品卖到几十万元甚至上百万元也是有人买的。不可否认，在中国有很多书法家、书法教育家确实是属于高收入群体，他们外出参加活动或者笔会，每天都有几万元人民币的收入。特别是现在中国教育部门把书法重新纳入学校的教学内容，致使书法教师严重短缺，书法家成为了热门职业，很受人们欢迎。

对您来说，在同事赞扬、批评家、文化圈或金融成就中什么是最重要的？您的艺术有目标吗？您觉得，您的书法有什么意义？对您来说，生活中最重要的是什么？

对于我本人来讲，已是年过半百，而且快要进入60岁行列之人了，人生酸甜苦辣都已经历过了，所以对于荣誉、地位、金钱等都能够用一颗平常心来对待了。但是对于书法艺术的追求是没有止境的，如果说要明确一个目标的话，那就是不断提高自己的艺术水平，创作出更多的具有艺

世界书法博物馆篆书书法大师班

术价值的书法作品与大家深入交流，共同进步。

现在我在俄罗斯生活，能够利用自己的书法特长，把中国的书法艺术带到俄罗斯，教育青少年学生以及所有热爱中国书法的俄罗斯人民学习中国书法，了解中国传统文化是非常有意义的。所以，我认为，在今后的生活中，最重要的就是要带着责任感生活，尽最大努力为俄罗斯人民做点儿有意义的事情，为中俄两国人民的文化交流和友谊贡献出自己的力量。

孔令民：中国书法本质和书体

首先，我要向读者介绍一下书法的概念。所谓书法，是世界各地特有的一种文字美的艺术表现形式。包括汉字书法、蒙古文书法、阿拉伯书法、俄文书法、英文书法等等。其中“中国书法”，是中国汉字特有的一种传统艺术。

从广义讲：书法是指文字符号的书写法则，包括硬笔书法和毛笔书法两种。

也就是说，书法是指按照文字特点及其含义，以其书体笔法、结构和章法书写，使之成为富有美感的艺术作品。

汉字书法是汉族独创的文字表现艺术，被誉为：无言的诗，无形的舞；无图的画，无声的乐等。

从狭义讲：书法是指用毛笔书写汉字的方法 and 规律。包括执笔、运笔、点画、结构、布局（分布、行次、章法）等内容。

关于中国书法的历史地位和特点，我想在此引用几位名人的话加以说明：德国伟大的哲学家黑格尔说：“中国书法最鲜明地体现了中华文化的精神。”

中国现代伟大的文学家和思想家鲁迅说：“我国的书法艺术是东方的明珠瑰宝，它不是诗却有诗的韵味，它不是画却有画的美感，它不是舞却有舞的节奏，它不是歌却有歌的旋律。”著名法籍华人艺术家、哲学家熊秉明说：中国书法是“中国文化核心中的核心”。

中国书法经历了几千年的发展演变，是中华民族智慧和创造力的集中体现，由甲骨文到大篆，由大篆到小篆，由小篆到隶，进而楷、行、草，汉字的点画已挣脱了仅仅作为符号的束缚，创立了自身赋有无穷魅力的美，它蕴含感情、良知道德，展现出浑厚肃穆、轻灵飘渺、沉着稳健、闲雅舒展的意境，仿佛备齐了人类至善至美的一切条件，标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。有人评价其为“中

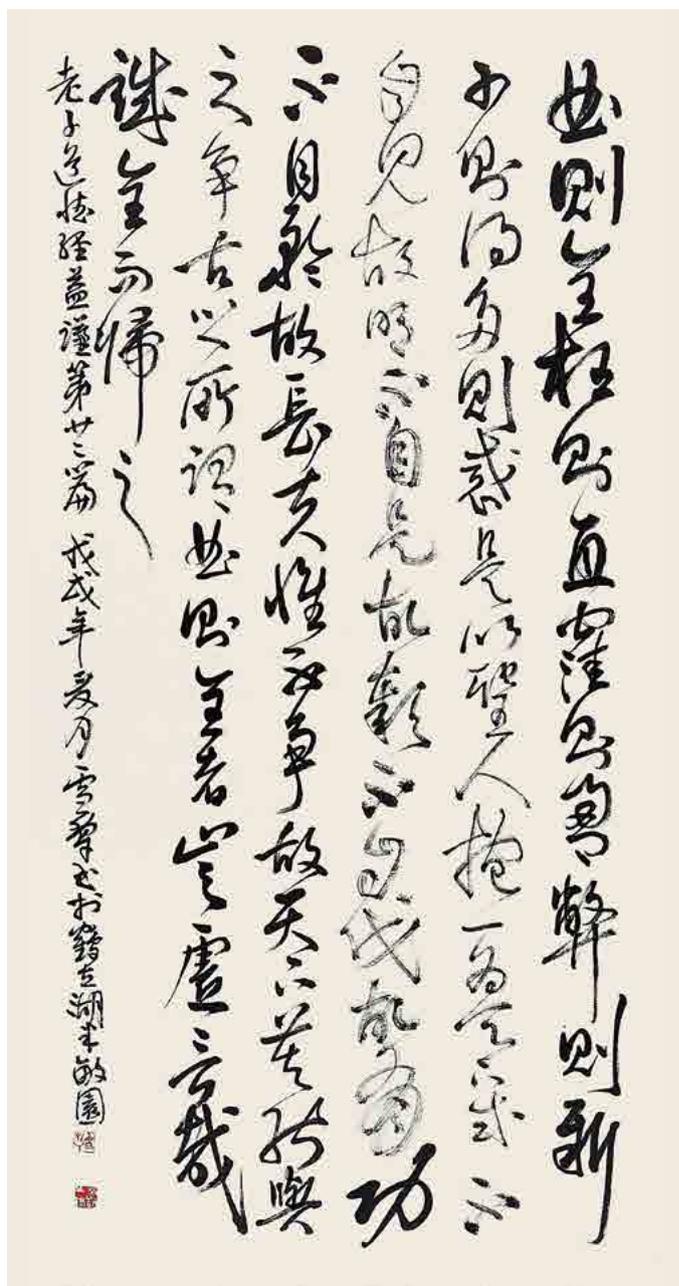

王润漠
欧阳修，《采桑子十首》组词的一首诗
水墨纸本。篆书书法

国艺术的核心。”并以其特殊的书写工具和独特的精神气韵，在世界艺术史上独领风骚。要全面了解中国书法，还要知道书法的五种主要书体。

一是篆书：

篆书是大篆、小篆的统称。广义的大篆是指甲骨文、金文、籀文、六国文字的统称，它们保存着古代象形文字的明显特点。小篆也称“秦篆”，是秦国的通用文字，大篆的简化字体，其特点是形体匀称齐整、笔画粗细一致，字体较大篆

赵雪梨
老子《道德经》（片段）
水墨纸本。草书书法

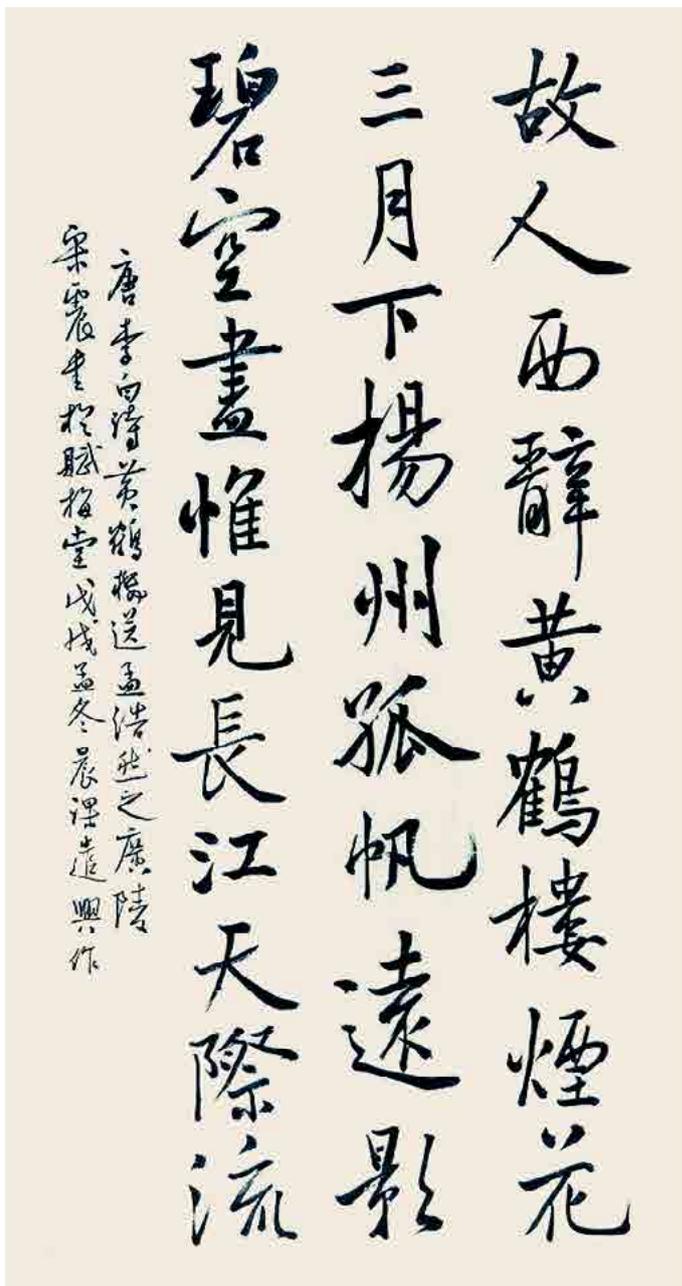
容易书写。从距今3000多年前的甲骨文到秦国统一为小篆大约经历了1000多年的演变过程。

二是隶书：

隶书，包括秦隶（亦称古隶）和汉隶（亦称今隶），是汉字中常见的一种庄重的字体，书写效果略微宽扁，横画长而直画短，呈长方形，讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。隶书的出现是中国文字的又一次大改革，使中国的书法艺术进入了一个新的境界，是汉字演变史上的一个转折点，奠定了楷书的基础。

张继
《西川金色耀泉壑玉声欢》
水墨纸本。隶书对联

宋震
李白诗《黄鹤楼》
水墨纸本。行书对联

三是草书：

草书，特点是结构简省、笔画连绵。形成于汉代，是为书写简便在隶书基础上演变而来的。有章草、今草、狂草之分。章草，是书法的传统书体之一。是早期的草书，始于汉代，由草写的隶书演变而成。章草是“今草”的前身，与“今草”的区别主要是保留隶书笔法的形迹，上下字独立而不连写。今草，是一种在继承章草的基础上，适应隶书向楷、行书体发展趋势和形体上的变化，进一步省减了章草的点划波磔，成为更加

自由便略的草体。狂草，属于草书最放纵的一种，笔势相连而圆转，字形狂放多变，在今草的基础上将点画连绵书写，形成“一笔书”，在章法上与今草一脉相承。

四是行书：

行书包括行楷和行草，是在隶书的基础上发展起源的，介于楷书、草书之间的一种字体，是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。“行”是“行走”的意思，因此它不像草书那样潦草，也不像楷书那样端正。实质上

魏立华
天意怜幽草，人间重晚晴
水墨纸本。楷书书法

它是楷书的草化或草书的楷化。楷法多于草法的叫“行楷”，草法多于楷法的叫“行草”。

五是楷书：

楷书包括魏碑和正楷，也叫真书、正书。是从隶书逐渐演变而来，更趋简化，字形由扁改方，笔划中简省了汉隶的波势，横平竖直。

孔令民先生把作品赠送给索科利尼基金会中心总裁阿列克谢·薛布罗夫

写字格子

《文房四宝》

文房四宝是中国对笔墨纸砚书法用器具的称谓。自古而来这四大文具让人感到敬慕，甚至是知识分子崇拜的对象。

中国书法毛笔。

笔
中国人早在公元前一世纪就用毛笔和墨写字。笔尖要锋利，笔毫要均匀整齐，笔头中部要浑圆饱满，笔锋要富有弹性。古代现代毛笔都手工制作。人们普遍认为，制作过程像制作传统乐器一样不能使用机械化。制作毛笔过程有几道工序。首先用石灰浆洗净毛料。如果需要还把毛料用蒸汽弄直，有的现代师父也把毛料暂放在冷冻室里。此后用骨梳反复梳理毫毛，通过这个细致的工作可以剔除有缺点的毛。选毫后，毫毛还湿润的时候，把它们整齐排列在一条线上，用一把刀沿直尺裁切毛根。此后把毛料卷成圆柱。几个备用圆柱结成一

串，使笔根浸透琼脂水，把笔头串串挂起来干燥。将粘住的毛笔头装进预先上琼胶的角制套圈之内。最方便的笔杆是竹制的。又轻又结实，好洗，进水不膨胀。准备好的竹杆两端装上端头。下端宽，里面装进笔头，上端装上丝绳作为挂绳。毛笔通过挂绳挂起来晾干。礼品毛笔笔杆材料包括瓷、漆、玉、骨、铁甚至白银和黄金。一般说来这样的毛笔很重，不好用。每只笔笔杆上刻着字：毛笔分类，注明师傅姓名、工作坊名称。对书法毛笔的专业要求很多。含墨量大，吸墨性强，吐墨也快。毛笔要有弹力，按下提起都不脱毛，很快恢复原状。另外，笔尖润开后，笔毫都凝聚在一起，这样笔画才会平滑。一般笔尖比较快就会磨损。正确洗毛笔可以延长毛笔的寿命。如果没有完全洗去墨汁，干燥后会拉紧，破坏毫毛。不要竖着洗毛笔，这样可以让毛笔铺开。水温也很重要。水太冷难以使墨汁融化，太热会把结合笔头和笔根胶水融化了。清洗后要轻轻挤压笔毛，挤压出多余水分，后来捋顺，恢复成尖锐的原状。喜好的毛笔要通过挂线挂在挂架上干燥。为了保护笔头形状，一定要装上笔套。干燥的毛笔可以在竹制的笔帘或笔袋里面保存，或者笔尖朝上放于笔筒中。

墨

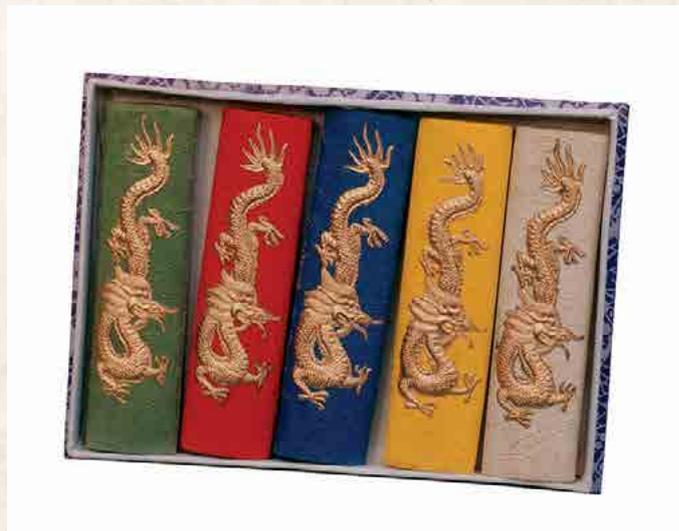
中国墨并不是西方的墨水，而是干燥的墨条或者墨片，书写之前把它在砚台上磨成墨汁。干燥形式利于保存色素与颜色。文房四宝之中墨是最宝贵的。出土甲骨文的红墨和黑墨的痕迹分析表示，墨汁的基本成分是炭黑和朱砂，就是现代中国墨汁和印泥的基本材料。大概在公元三世纪开始用松树炭黑制作墨，早在唐朝这种墨就很流行。墨由严守技术秘密的工匠世家制作。十世纪的李超、李廷珪父子被视为历史上最好的一代制墨名匠。据说，李墨如玉而重，入水三年不坏。李氏父子去世以后，其他工匠试图窃取李墨的技术秘密，劳而无功。制作墨锭技术共有二十多道工序。首先在砖炉里燃烧松树干。烟熏上烟道前安装的挡烟板。把从挡烟板刮取的烟料和胶水混在一起，搅拌均匀。把粘料团成小球，小球放进陶罐里，陶罐坐在大火使水蒸发。将烘干的墨球打碎。碎块放在铁砧上用铁锤锤击两三百次成为墨团，将墨团压成墨锭。将变硬的墨锭捆在一起，在阴凉处吊挂起来阴干。内外都变硬后，要将其打磨打蜡。墨锭一般是圆柱型的，直径1

圆柱形墨锭。

特形的墨锭。

雕刻礼品墨。

至5厘米，便于用手掌所握。盘形墨及其花盘形、钟形等形状的墨块一般作为礼品墨。礼品墨常常有压制的花纹，也可以描金填彩。虽然质量高，礼品墨很少依其用途使用，一般作桌上装饰。明代方瑞生在《墨海》中论及好墨的标准为：“黝如漆，轻如云，清如水，浑如崖，香如捷好之体，光如玄妻之发”

纸

自周朝代起书法家把字写在丝绸上，或者用竹、木削成的片，用两条丝线串起来做成竹简，木简。制作竹简很复杂，因此价格也高。对便宜材料的需求一直促进着造纸术的研发。造纸术的发明时间大概是公元前与公元后的分界线。首先造纸材料主要是蚕茧，后来中国造纸师学会用竹笋、大麻纤维、稻草、樟树皮、柳树、藤、水草、苧麻、菠萝叶等各种各样的材料。总之造纸过程共有四道工序：

- 1) 浸泡材料，把碎料煮烂；
- 2) 捣碎原料，碎成纸浆；
- 3) 荡料入帘，到竹框涂上薄层纸浆；
- 4) 覆帘压纸：叠好纸膜，用压床将水压

出；

5) 挂纸烘干。

一般成卷出售的纸。写书法前把纸卷切成需要大小的纸张。纸张总是一面光滑一面粗糙。一般书法家在光滑的一面上写字，安装作品的时候把补充层纸贴到粗糙一面上。由于今天制作的纸种类很多，买纸时要注意下列观点：

1) 好纸又薄又坚，拉力大，但没有丝绸那么大，不变形，能受毛笔压力，因墨迹而不生皱纹。

2) 书法纸不透明，密度不均匀，透光检查可以看到云形高密度处，越多越好。

3) 好纸吸水性强，但不洇墨，纸面折光，但不眩光，光而不滑。

4) 从颜色方面来看，应该不太黄也不太白，最好是原棉色。

砚

墨、纸、笔这些消耗品主要按使用特性而评价。砚却是装饰品，它的价值主要是按耐用性和审美特性而评价。砚有砚池砚堂两个表面，在砚堂上磨墨，磨好的墨流到砚池中。公元前一千年砚台主要用石头制作的，这在砚这个汉字中得到反应，公元一世纪起工匠制作陶砚。为了制作礼品砚还可以用各种各样的材料。砚

书法纸卷。

书法纸。

台上发生的主要形状，因为宋朝砚台呈现方形形状，宋朝砚台成为文质感，了解前分，因此传统几乎

演变中的主要跟一和两千年分界线。唐代砚台主要是方形的，以粗足支撑，因为书法主要坐在地板上低榻前写书法。宋代砚台也是同类的，但是宋代砚台轻得多，砚足小得多，因为那时书法家已经开始坐在高桌子前工作。宋朝砚台呈现方形形状，三侧壁内敛，雕刻诗文成为砚台必不可少的装饰。砚台之声，触觉质感，了解前物主的作品都是砚台文化组成部分，因此砚台成为收藏的对象。收集砚台这个传统起源于唐宋朝带，后来成为中国文人墨客几乎必须做的。

砚台。

中国书法用具：墨、砚、毛笔。

书法复兴

不久以前就在几年前优美的书写艺术在俄罗斯被不公正的视为一种没落的艺术。今天它又成为了人们注意的中心。也许是因为现在人很少亲手写字，书法却让人表现自己的个性，也许是因为书法是大家可以用自我表现的好方法。有可能原因在于最近对东方文化的兴趣增加，而东方文化把书法看作最高美术形式。无论如何，书法越来越流行，值得注意的是，原因不仅只有上述这些。另一个学习书法的原因是，这种艺术使你发展，并对心理带来良好的影响。

“今天不同年龄的，不同专业的人都喜欢手写字。其中大部分的是自主的、事业有成的人，对他们来说书法是一种爱好，一种有效的放松方式”，国立书法艺术学校副校长奥尔加·萨布罗娃说。“我们学校的学生之中孩子成人都有”，她继续说：“百分之九十的孩子是由于父母让他们改善笔迹而来的。笔迹漂亮的学生，适应性更好，成绩更高。好看的，清楚的笔迹便于老师看懂，引起好感，最重要的是，它有助于提高文化水平，帮助学好功课。百分之十的学生是多动症患者，需要修改操行的孩子。练习书法需要控制手部肌肉和臀部肌肉，控制自己的注意力，还需要视觉比较发达。随着修

改笔迹，还能发展精细动作能力、埋头苦干的精神，提高记忆力。手写时，我们练习融类旁通的能力。从事书法的人谈话中使用的单词更多，表达自己的思想更快，保持头脑敏锐更久。书法延长生命，这件事有科学证据。”

国立书法艺术学校是俄罗斯最早开始教书法的学校之一。是十年前建立的，就在世界书法博物馆建立之后。顺便说一下，该博物馆是举世无双的。是世界唯一的收集各国各地的书法名家作品的地方。学校位于博物馆，而博物馆本身是良好的美学情绪之源。这里很舒服。很多人说，他们不来学习，而来休息。

学校刚开业时，没有书法教法。为了制定教法，不得不向国内外书法名家学习，展开不亏本的实验性的项目。而今天的国立书法艺术学校是课程丰富的教育中心，使用修订教法，教法规定教学大纲、每节课的计划、预测结果。

学校有两个年段的儿童教育，四个年段的成人教育。“书法”课程针对7-9岁的学生，“优美的笔迹”课程针对10-16岁的学生，他们学习尖笔书法。上课时，他们了解书法艺术，学习大写字母装饰技术，创作书法作品。

本校针对成人的课程多种多样。可以学习罗马式、哥特式、古俄罗斯式、美国式、英国式文

国立书法艺术学校书法课。

国立书法艺术学校副校长奥尔加·萨布罗娃。

国立书法艺术学校教师阿尔乔姆·列别捷夫。

国立书法艺术学校教师耶卡捷琳娜·奥尔法诺娃。

字，掌握软头笔、毛笔、平尖笔、尖笔书法技巧，学会如何写汉字，如何签名签得漂亮。

“有人想要写字写得漂亮，钢笔和尖笔对他们最合适。有人对历史书法感兴趣，他们来学习平尖笔：安色尔体、罗马大写体、古俄罗斯文字、意大利斜体”，国立书法艺术学校教师、国际书法展项目参与者阿尔乔姆·列别捷夫说。“我们给从来没学过书法的人建议先上初级书法课程或入门书法课程。完成初级课程可以掌握爱德华·约翰斯顿字体。这是一种很流行的书法体，以九世纪卡罗琳小草书体为基础，专门为教授平尖笔书法而设立的。这帮学生了解书法，熟悉文字结构。该书体平稳端庄，字母是圆形的，几何形的。看起来很漂亮，很整齐。再说，这种书体最适合入门学生，便于活动手，练习执笔法。入门书法课程大纲包括许多不同书法体。可以掌握不同用具和书法体，试试看自己最喜欢哪种。”

书法常常使人入迷，很多学生不仅完成了不少课程，而且后来自己也当上了书法老师。耶卡捷琳娜·奥尔法诺娃五年前毕业于国立书法艺术学校。到今天已经在这儿教了三年的儿童书法课。“我总是渴望创造。毕业于美术专业后，我在出版业工作了很久，设计明信片、日历、包装等等。慢慢开始想要自己在艺术方面的发展。有一天到索科利尼基公园，我不能不进到书法博物馆。参观了展览，发现了书法学校，马上就报名参加教古俄罗斯、罗马、哥特书法体的二年级课程。后来升入了三年级，学会了英国式斜体”，耶卡捷琳娜回顾说。“我是左撇子，所以对我来说，这种书体很难学。为了明白该怎样把字母写像，我一直要左右歪头。麻烦的是，右撇子自左向右写字，而左撇子只能自上向下写字。因此不得不把纸转90度。这样才能遵守尖笔书法技术规范。对左撇子来说，学欧洲、印度、阿拉伯书法都容易得多。这真是锻炼大脑的练习。但是今天无论文字方向如何，倒转也行，我很容易可以抄写它。”课上我们先练习小写和大写字母，后来学习如何写句子，设计创造性作品，最后制作课程作品，比如贺卡，这样孩子可以理解他们学会的新技能有什么用途”，耶卡捷琳娜说。

“学校邀请我教书法课，我快乐地接受了。尤其是因为我已经有了教学经验，我曾在俄罗斯旅游服务大学教过平面设计课。教课并不是我唯一的工作。除了教课以外，我仍然花很多时间设计日历和明信片。不过，很多人有一般的

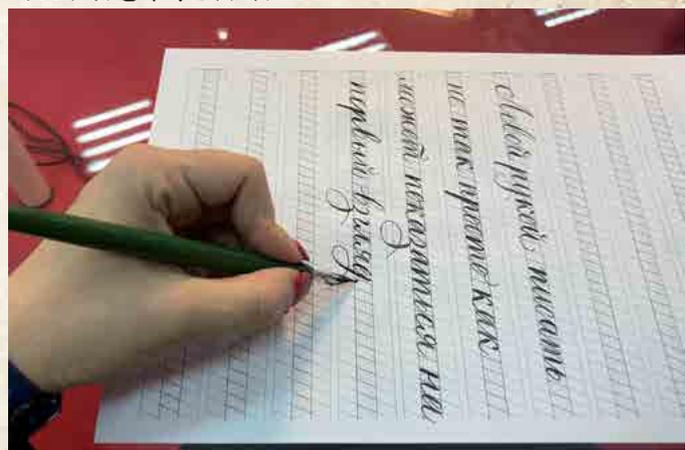

国立书法艺术学校书法大师班。

工作，还有他们喜欢的工作。教书法是我喜欢的工作。创造美丽的东西总是使人愉快。现代技术使创造过程更快，更方便，但想要改变自己并获得存在理由的人永远会来学习书法。书法超越时间。它将再度流行起来。”

国立书法艺术学校书法课

左撇子这样写字（从上向下，把纸转90度）

孔德洲： 我经常从 《论语》 中寻找灵感

著名艺术家孔繁华先生常常给小孔德洲说：印如其人，如果人有道德，他刻的印章也会正确。今天孔老师的弟子是曲阜篆刻协会副会长，山东省篆刻协会会员。他的作品在许多展览上展出，获得了不少全国比赛奖赏。孔德州被授予“济宁市突出艺术家”荣誉称号，个人传略编入许多书籍。大师给《书法家》杂志讲了印章有什么种类和使用规定，以及刻阴文是否比刻阳文更难。

孔德洲先生，据说您16年前开始从事篆刻艺术，当时您19岁。请问您是如何开始从事这门艺术的？是什么推动了您？

我出生在孔子故里山东曲阜，城市虽然很小，但是文化氛围浓厚。我本家的一位大爷很早就从事篆刻行业，为我们村的生产队雕刻了第一枚公章。初中毕业后，我最初曾在工地搬砖，非常辛苦而且收入还不高，这让我意识到学一门手艺的重要性，后来我就专门拜师学艺，出师后正式进入了篆刻行业。

可以说，我从事篆刻的最初原因是出于生计，出于养家糊口，但是随着自己的阅历不断增长，以及国家和我们当地政府对传统文化的不断加强重视，我感到自己身上多了一份对传统文化的传承使命，可以说，这份使命感推动了我，是我不断前进的动力。

为什么您选择了篆刻，而不是书法？

俗话说：“书篆不分家”，其实我也一直在练书法。我认为书法和篆刻是相辅相成的，自古以来，篆刻名家无一不是书法家，远的如文彭，

近的如齐白石等。可以说，篆刻是书法的一种，只不过工具由毛笔变成了刻刀，载体由宣纸变成了石头。

至于我创业时为什么选择从事篆刻行业而不是书法，是因为我考虑到了印章的实用性和便携性。游客来我们城市旅游，购买一枚印章的话放在包里就可以很方便地带走，而且在日常生活中可以用到，比如印在自己的书籍上。

印章的形状各不相同，最常见的是正方形或长方形，圆形、椭圆形并且有图案的印章较少见。请问您喜欢哪种形式，为什么？

印章的不同形状对应不同的篆刻内容和适用场合，我是按需要来选择，而不是更偏爱哪种形状的印章。比如正方形的印章一般用作名号、家世、斋号、鉴赏、鉴藏等；长方形的印章一般作为引首章，鉴赏或鉴藏章，而不作为名章；圆形的印章用来刻名字，这一点日本人尤为喜欢；不规则形状的印章可以用来刻闲章、引首章，鉴赏或鉴藏章。

您一般使用什么材料制作印章？

一般是石头，市面上现存章料的材质大部分都是石头。石头储存量大，易于取材，又各有各的属性，是篆刻的首选材料。另外，我也喜欢尝试在不同材料上篆刻，比如竹根、缅茄、牛角，这些材料都可以用作篆刻。

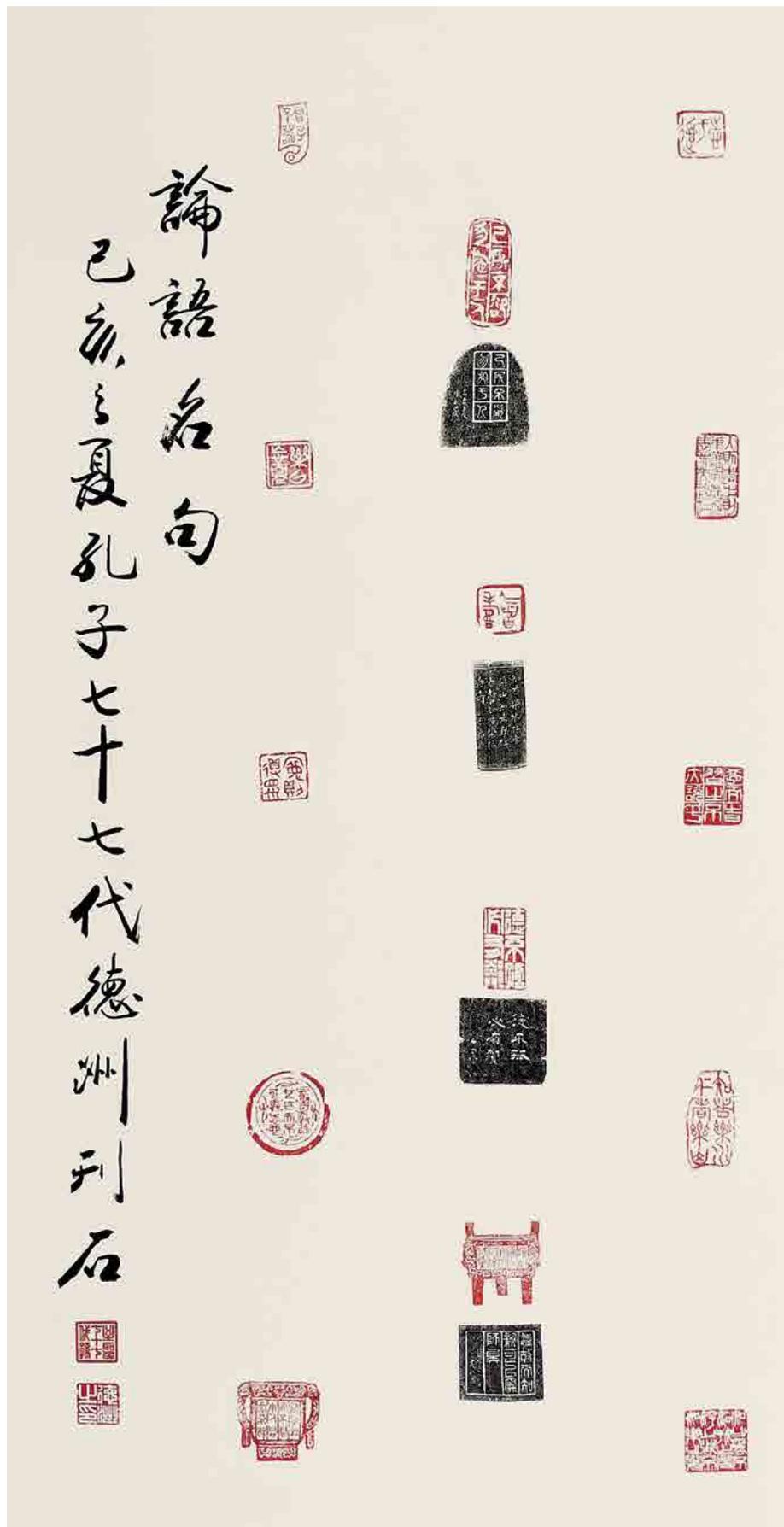
据说，与红色背景白色文字的印章（阴）相比，白色背景红色文字的印章（阳）对刻工的要求更高。真的是这样吗？这是什么原因呢？

我不完全同意这个观点。阴文和阳文只是印章的两种表现形式，并不存在哪种对刻工要求更高些的问题。如果我问你“男人好还是女人好”这样的问题，你怎么回答？实际上，男人的阳刚和女人的阴柔都是一种美，我们很难说谁比谁更好。《道德经》中说的“阴阳相生，长短相形，高下相盈”就是这个道理。

在我最初学习篆刻的时候，确实曾感觉阴文比阳文好刻，因为刻阴文的话，只要在印章上挖出需要的笔画就可以了，而阳文则需要让字体凸显在印章上，做的是“减法”，似乎确实比较难。但是衡量一枚印章的好坏，要从其章法、篆法、刀法等多种因素考虑，不可能单纯地从其是阴文或阳文来判断。

对于黑色背景上带有白色文字的印章，您能说些什么？从技术上讲，它们与红色背景上带有白色文字的印章有什么不同吗？

你说的黑色背景上的白色文字，实际上是边款。由于边款通常是阴刻的，而拓边款用的墨是黑色的，所以边款的

孔子《论语》印迹/水墨纸本/100 X 50cm/2019年

拓片一般都表现为在黑色背景上的白色文字。

边款艺术的发展与石质印材的发现、应用有极其重要的关系，现在已经是整个篆刻艺术中不可分割的一部分。简单的边款内容一般为制印年月和作者署名，也有些长一些的边款，或叙事、或抒情，涉及面很广。边款是一门集书法、章法、及文学、史学于一体的综合艺术，我很难用几句话或几段话给您完全说清楚。

请问一般是否有对使用印章的规定？在什么情况下使用什么样的印章？

有。印章的大小，铃印的数量、位置甚至印泥颜色的选择都很有讲究。这一点和西洋画不一样：外国画家极少用印，甚至有时候连名字都不签，中国书画则不同，一幅书画作品如果没有印章，就不能算是一幅完整的作品。而一幅好的作品如果没有一方好的印章来点睛，那更是一种遗憾。

一般来说，作品的右上方应该使用一枚引首章，用来和落款呼应；作品下方的角上可以使用一枚压角章，以起到为作品降低重心，稳定布局的作用；如果作品较长，在其中部可以使用腰章，起到连接首尾的作用。大幅盖大印，小幅盖小印，落款章一定不能比字大，而且落款章下，不允许再题字。我所说的这些，只是用印的一些基本要求。

除了代表个人身份的姓名印章以外，“自由”印章也很普遍，雕刻着哲学名言或诗句，或者写作者的观点。您出生在孔子的故乡曲阜。当您雕刻“自由”印章时，您经常借用孔子的名言吗？您的作品中经常出现您自己的观点吗？可否与我们分享您的观点？

是的。《论语》是老祖宗留给我们的宝贵财富。可以说，它言简意赅，包罗万象。当我创作一枚闲章时，我经常从《论语》中寻找灵感。

我的作品中也会出现自己的观点，很多印章在创作时亦是有感而发。比如，当我看到秋日的美景时，就想到刻一枚“秋日胜春朝”；当我感慨世事艰辛时，我会刻一枚“不容易”；当我鼓励自己不断进取时，我会刻一枚“无畏”。有时候我甚至觉得创作印章就和耕种瓜果一样，都有各自的“时令”，当外在的创作条件和自己内在的心境产生共鸣时，往往能创作一枚别具匠心的好印章。

做事简浅显， 做人诚平恒

著名中国书法家苏士澍文人出生，自幼喜爱书法艺术，向中国杰出书法大师刘博琴先生与启功先生学习书法，有多年书法编辑经历。

历任国家文物局文物出版社社长、中国书协中央国家机关分会副会长、中国书法家协理事、中国文物保护基金会副会长、中国书画收藏家协会会长、中国书协评审委员会委员、艺术品中国网资深顾问。现任全国政协书画室副主任、中国书法家协主席。书法大师给《书法家》杂志讲述了他的创作道路，并解释了外国人尤其是不懂汉字的人为什么认为中国书法很难学。

首先能否简单地给我们讲讲您的童年回忆？您的家庭环境对您酷爱书法有何影响？

1949年，我出生在老北京一个传统文化深厚的书香门第里。在童年生活中，为我营造出了一个弥漫着传统氛围的小环境。我是满族人，祖上在满清时代属镶黄旗，爷爷喜欢写书法、听京剧，父母也都写得一手好字。从小在三代同堂的四合院里长大，家中收藏有许多字画、金石碑帖等，更不乏各种书籍。从小的熏陶，使我对中国文化具有一种与生俱来的亲近感。在长辈的朋友里，不乏学养深厚的文人雅士，在他们身上，更是感受到了一种令人向往的儒雅高洁的书卷气息。

来自爷爷的启蒙

在早期启蒙教育中，受爷爷影响最大。爷爷爱好习字，三四岁时，开始教我识字，将单纸板裁成方形字块，用毛笔写上例字，或

一、二、三、四、五，或天、地、人，或三字经，或二十四节气，或店铺字号，写好后让我临写。孩童时期习字多以楷书入手，从更为规范的柳体和欧体学起。从一开始，书法便是以一种带有学习目的的日常书写进入我的生活。这种与古人相近的、朴实的书法观从小被我欣然接受。

学校书法课

1956年，我进入北京市东城区太保街小学，开始接受正规小学教育。入学后，老师到家里拜访，家里浓厚的文化氛围使老师深受感染，于是令我担任班长，此后又任中队长、大队长。当时小学都有大字课，因为字写得好，被选作课代表，也因此，班里每2周更换一次的黑板报，甚至学校门口两块大黑板上的标语大字，都长期交由我完成。用抹布蘸水写出大字结构，再用粉笔双钩填充。小字也写，用的都是魏碑体。双钩写大字对于初学书法者掌

鹤寿/水墨纸本/138 x 69 cm/ 2019年

朱熹《春日》(宋朝)/水墨纸本/138 x 69 cm/ 2019年

握字形结构具有直接的帮助，在学校长期写板报的历练，进一步很好地推动了我的书法学习。上初中后，学校继续开设有大大字课。任课老师不仅字写得好，学问也做得深入，使我受益良多。从小跟着爷爷打下的书法基础，上学后在不断实践应用中又继续得以巩固发展。

姑父的影响

在我的成长过程中，还要提到一个对我

影响颇深的人，这个人便是姑父钱之明。钱之明出身知识分子家庭，书法精熟，书友广阔；诗词古文学养深厚。姑父给予我大量古文学和书法方面的指导，这种指导一直贯穿我的青少年时期。在姑父的帮助下，我逐步在古文和书法知识方面积累渐深。通过姑父，还先后结识了书学研究所的郑凤仙、张伯驹、夏成涛等老先生名士，从此多方讨教，开阔眼界，书艺上取得了长足进步。

苏士澍先生为“伟大的中国书法与国画”展个人题字

苏士澍先生与世界书法博物馆馆长阿列克谢·萨布罗夫会见

您擅长篆书与隶楷书。为什么您尤其钟爱这两种字体？

对篆隶的喜爱，与我在北京市少年宫的学习经历密不可分。北京市少年宫金石书法小组旨在帮助上课少年学生提高打下书法技艺的基础，继承传统文化。在金石书法小组，除了习练书法，还跟随刘博琴学习篆刻。要学篆刻，必先习字，也是师从刘博琴后，我开始研读《说文解字》、《六书通》等书中的内容，自此打下了国学小学的基础。有了汉字学习基础，刘博琴老师为了帮助我们，将篆字与刻印有机结合，让学生们共同篆刻一首诗，每人一百句：“风雨送春归”、“飞雪迎春到”、“已是悬崖百丈冰”、“犹有花枝俏”、“俏也不争春”、“只把春来报”、“待到山花烂漫时”、“她在丛中笑”。我负责刻最后一句，到现在都印象深刻。在周末授课过程中，还跟随老师参观展览，观摩笔会过程，对书法史相关的风格流派，及各种具体书法问题有了更多生动的了解。在金石书法小组，我对篆书的兴趣与日俱增。后来，我在北京电视台举行的北京市少年书法大赛中，获得了一等奖第三名。评奖结果在电视上宣布，并特聘北京书协研究社的郑凤仙、刘博琴等老师点评，这在当时可是难得的殊荣。当时听到自己得奖的消息，真是喜出望外。这个奖对于刚开始探索艺术之途的我，来说是莫大的鼓励，从那以后，一发不可收拾，对书法的兴趣由爱好渐入痴迷，之后几十年如一日，至今不辍。对于恩师刘博琴，内心一直充满感激。正是他，为我打下牢固的技法基础，奠定了清晰坚实厚重的书法史观，直接影响了我的

书法艺术的审美旨趣。直到今天，我仍喜好篆书、隶书和篆刻，可以说，都是和刘博琴当年的教导与影响息息相关的。

能否请您给我们介绍一下您的另一位老师？启功先生对您艺术生涯的影响如何？

在青年时代，通过刘博琴老师，我有幸结识了恩师启功先生，并由此结下了三十多年的深厚情谊。作为一代书画大家、国学大师、鉴定家和诗人，启先生对我的一生可谓影响深远。当时，高中毕业，我是北京第三机床厂的一名钳工。虽然只是一名工人，但我对书法的热情却从未减退，仍旧跟随刘博琴习字，并经常在周末参加各种书法展览活动。刘博琴跟启功是忘年交，后者的印章大部分出自刘博琴之手。70年代初，中山公园搞中日书法联展，启功受邀携作品参展，刘博琴带我前去参观。展览结束后，刘博琴便让我送启功回家，自此相识。此后相处中，我经常走进小乘巷80号那两间小南房，去向启功请教。除了书艺方面的循循点拨，启功还讲解了许多鉴定方面的知识。后来，我面临职业选择，一是到劳动人民文化宫，二是到文物出版社。举棋不定间，征求启功的意见。先生说：“就去文物出版社，那里是最好的课堂，好好在那里学，有什么不懂的来问我。”从那以后，我在出版社呆就是四十年。作为出版社的书法编辑，在出书、展览、鉴定、办讲座这些事上，总少不了要向启功先生求教。启功先生悉心传授自己在书画、古籍版本、金石碑帖的鉴赏、鉴定方面的知识

苏士澍先生在他书房里

和经验，并且把考证、义理、辞章的教学等放在了对实例的讲解当中。没有专门的教课，都是提问与解答；如果还有疑惑，启先生甚至会进一步指出告诉你，该看什么书，多少页码，怎么回事或到哪儿找什么资料。这种耳提面命的交流教导使我大受其益。工作之余，偶尔也会拿自己的字给老师看，但启功先生品评起来的，却从不局限于具体的写字技术以及一笔一划的好坏高低，而是基于眼力、高度和思想，引导学生慢慢用一种融会贯通的方式来认识中国书法，并且对于雅俗具有一种正确的审美能力。至于如何落实到自己的艺术实践上是个人的事，他只帮你开这个眼，但有时也会在关键处略微点拨，让学生更清楚自己所处的阶段，以及今后继续学习的方向。在与启功先生的长年相处中，老师对自己的关爱，有时甚至是一种看似轻松实则含蓄深沉的感情，无不动容。启功先生豁达的人生观与睿智的处世哲学，以及沉稳淡定的心境，让我在做许多事情时，心中总是有老师的影子，想到他是什么态度，怎么处理，对此加以效仿。老师说过

的话，如：“做事简浅显，做人诚平恒”、“气傲皆因经历少，心平只为折磨多”等人生警句，也时常在我的心中萦绕，以为自勉。启功先生对我的影响不仅在具体书艺的提高，而更多地是在整个中国文化、书法学理论、甚至做人做事等多各个层面上的一种融入人生哲理的综合性启发。作为中国传统文人的杰出代表，启功带给我的，更多乃是一种整体文化气质上的感染和熏陶。

请问对您来说，练习中国书法有多难？您练习书法时，需要最努力最认真学习的部分是什么？

欣赏好的书法不是没有标准，是有标准的。第一是笔法，不同书体，不同书家，笔法不同；第二是结构，所有字的结构要写好；第三是章法，一点乃一字之规，一字乃终篇之准……书法的三个要素——笔法、结构、章法，这三者当中最重要的是什么？还是结构。所以，我们现在总结一下：要想把字写好，首先把唐楷学好。书法的三要素里边，结构是最难的，为什么结构是最难？因为你看篆书是一笔，隶书是两笔，篆书一笔，“篆尚婉而通”；隶书两笔，左波右磔；到了楷书了，形成“（永字）八法”。这八种笔法也是我们老祖宗经过1000多年从商、周、金文、到秦始皇统一文字（小篆）开始，到汉隶、到唐楷。这一路走来，实际上是对笔法的丰富、结构的准确、章法的完备，所以唐是个鼎盛时期。需要最努力学习的部分是什么？还是汉字。首先，汉字由象形、指示、形声、会意、假借、转注六种造字方法而成，并且经过几千年来字体一直在不断的演进。其次，才是运用笔墨纸砚，把汉字写好。所以很多国外的学者，特别是一些不了解中国汉字的人，认为学习书法很难。其实，建立在认识和了解汉字的基础之上，再想方设法通过软笔、稀墨、涸纸三者的书写练习，表达出个人在生活实践中的感悟。

您最喜欢的汉字是哪一个？这个汉字包含什么意义？

我最喜欢的一个汉字，是“字”。这是一个会意兼形声字。从宀(mián)从子，子亦声。意思是在屋内生孩子。《说文解字》：“字，乳也。”后来用来指文字、汉字。在遥远的母系氏族时期，非常崇尚生育，伟大的母亲，生养、抚育了子女。而我们的汉字，不断发展变化，造就了中华民族灿

烂的文化。

请简单地介绍一下中国书法家协会。该组织履行什么职责？如何促进中国书法的发展？

中国书法家协会是在1981年成立的，其他的美协、音协都是建国之后就成立了，为什么晚了30年了？这可能与书法原本只是一个工具有关。后来随着生活和文化的发展，大家意识到书写汉字不仅仅是实用，更是一种艺术的追求。于是，随着大家对书法的浓厚兴趣的形成，中国书法家协会，于1981年5月份在北京成立。成立至今，书协在艺术创作、学术研究、书法教育、对外交流和组织管理等方面都有长足的发展。中国书法家协会现有40个团体会员和15000余名个人会员。中国书法家协会设学术委员会、篆书委员会、隶书委员会、楷书委员会、行书委员会、草书委员会、篆刻委员会、刻字硬笔委员会、书法行业建设委员会、书法教育委员会、新闻出版传媒委员会、女书法家委员会、国际交流委员会等13个委员会。中国书法家协会的主要任务是：贯彻党的文艺路线、方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，继承和发扬中国书法艺术传统，坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，努力提高书法艺术水平。积极开展对会员的联络、协调、服务和业务指导，按照德艺双馨的要求，努力提高书法家和书法工作者的思想道德素质、文化修养和业务水平，不断加强行业服务、行业管理、行业自律。围绕党和国家中心工作开展主题性活动。举办书法展览，组织书法创作与评选，开展书法理论与学术交流。开展书法教育、培训，推动书法普及。依法维护书法家的创作成果和合法权益。积极发展文化产业，努力增强可持续发展的能力。广泛团结书法家和书法爱好者，重视和支持群众性书法活动，不断发展和壮大书法事业，切实做好党和政府联系书法家和书法工作者以及书法爱好者的纽带和桥梁。中国书法家协会积极开展对外交流活动，加强同港澳、台地区 and 各国书法界的联系，发展与各国同行的友好合作，为繁荣和发展中国书法艺术、促进各国人民之间的友谊，为世界文化和世界和平做出应有的贡献。

最后的问题是，请您介绍一下中国书法在中国文化中占有怎样的地位，扮演怎样的角色？对于西方人来讲，书法是美丽书写的艺术。对您来说，书法是什么？

中国书法是中国文化的核心，也是最具有代表性的中国文化。如果，选出十种经典文化类型代表中国文化，那么，中国书法便在其中。如果，只能选出一种文化类型代表中国文化，那么，便只有中国书法。对于西方人来说，毕加索曾经说：“中国书法是人类情感表达的线条艺术。”在我看来，书法不仅仅是人类情感表达的线条艺术，还是以书写者思想和审美情感表达为核心的艺术。首先，书法是一门以书写汉字为内容，表现汉字的字形美，同时表达和传递出作者思想情感的艺术。书写的核心是汉字和表达思想的文、词、句，如果将这些核心抽掉，便只剩下线条了，失去了“灵魂”。只有将核心的汉字和字、词、句结合在一起，再以笔墨纸砚进行书写，才是书法艺术。既是人类情感表达的线条艺术，更是人们思想文化意识的写照。

我想要使尽量多的人认识书法艺术

罗磊，书法名家，出生于中国甘肃省，他曾向著名书法家杨红老师学习书法，在中国当书法老师，1996年移居到俄罗斯。在当地从事古代中国文学翻译，帮助出版谭数辉小说《岳飞传》，并手写几本《三十六计·古代中国论著》，其中一本存在圣彼得堡国家冬宫博物馆。2015年圣彼得堡美术家协会举办了第一次罗磊个人展览。此后他的作品在莫斯科和圣彼得堡博物馆和展厅展出了很多次。2017年3月罗磊和画家兼艺术学家奥克萨娜·呼和丽娜共同建立了中国书法学校，两年后该校学生在全俄罗斯中国书法比赛中获得了亚军。

《书法家》杂志决定向这位名家询问，适应异地环境是否很辛苦，他对自己在俄罗斯的专业生涯有什么看法等问题。

圣彼得堡中国书法学校祝贺中华人民共和国成立70周年。2019年。

罗磊先生，您于1996年在俄罗斯比较艰难的时刻移居到这个国家。为什么？

谢谢您的问题。我来俄罗斯学习俄语和文化。我曾在中国的一本课本中看到了俄罗斯杰出画家伊利亚·列宾的作品《伏尔加河上的纤夫》。他是我最喜欢的俄罗斯艺术家之一。

请讲讲您在俄罗斯的生活如何开始？适应新环境是否很难？

对我来说，不难。我有很多当艺术家的朋友。我和我家人搬到圣彼得堡时，俄罗斯朋友和中国朋友都帮助我。

您的作品常常在圣彼得堡和莫斯科展出。据我们所知，2015年起，就在最近五年，您参加了六次展览还有一个戏剧表演。在您看来，您在俄罗斯的艺术生涯是否成功？

展览有更多。我不追求个人名利。这不过只是我的任务：分享我既喜欢，又会作的事儿。我喜欢从事中国书法。我想要使尽量多的人认识这种艺术。

你喜欢俄罗斯观众吗？他们是什么样的人？他们给您作品留下什么评论？

观众让我由衷得高兴。尤其当我教儿童大师班时。他们问的问题很有意思。他们对此很感兴趣。展览中也有人过来问问，我怎么工作，我写什么等等。书法是一种很有趣的事业。正是由这个原因我从事了差不多38年的书法事业了。

请您讲讲您参加《弑君行》戏剧演出的经验。这次戏剧去年在文化论坛框架内在法贝热博物馆首次演出。这个剧讲的是什么？你扮演什么角色？您对舞台布景有什么看法？

这个剧对我来说是一个实验。我收到邀请表演一场行为艺术。孔子名言书法成为舞台背景的重要组成部分。这个戏剧讲刺杀秦始皇的故事。我扮演樊将军。我们做了大量的准备工作，进行过多次排练。对结果我感到满意。

您是为数不多的将作品在冬宫博物馆展出的现代艺术家之一。请讲一下您和“圣彼得堡珍本书”出版社合作的情况。你们是怎么认识的？你觉得，他们为什么委托您这个人手写《三十六计》中国古代论著？

我有一件作品挂在圣彼得堡著名艺术家奥列格·亚赫宁的工作室里。“圣彼得堡珍本书”出

圣彼得堡中国书法学校，2020年。

“下一站‘中国——圣彼得堡’”展览开幕式，2019年。

《弑君行》剧演，法贝热博物馆，2019年。

全俄罗斯中国书法比赛优胜者作品，2019年。

书法家工作室。

出版社创始人和社长彼得·苏斯皮岑看到了它。这样我就有了一个新朋友，也有了一个新项目。彼得那时已很长时间在找艺术家。他之所以邀请我，是因为我善于不同书法体。这是他对项目的要求之一。

您向最有名的现代书法家之一杨红老师学习了13年的书法。请介绍一下他。你们的关系是如何形成的？他马上就看出了您是个天才吗？是否任何人都可以成为他的学生？

老师吸引我从事中国传统书法，我非常感激他。过了很长时间，我还是继续遵守老师的指点。我们认识的时候，我只是个青少年。不是任何人都能当我老师的徒弟。学习书法需要非凡的忍耐力。我老师是书法家，也是画家。我们现在还是好朋友。我很想让我的学生认识老师，希望在圣彼得堡举行这种会见。

您用各种各样的书法体，自篆书至草书。您怎么选择书体？哪个书体最合乎您的兴趣？

我真的用许多不同书体，不过最常用的是草书。草书需要书法家集中力强，很有技能。我喜欢这一点。我每天练习两个小时的书法。我推荐大家都这么做。古代书法家差不多都是长寿的人。书法对身体有帮助。

2017年3月您和画家兼艺术家奥克萨娜·呼丽娜共同建立了中国书法学校，去年初你们的学生，不同行业的圣彼得堡人，跟您一起参加“下一站‘中国—圣彼得堡’”展览。这是怎么做到的？他们的作品真的那么好吗，真的已经可以把作品给观众评判吗？这个项目的宗旨是什么？

那届展览于2019年在圣彼得堡春节框架内在戏剧音乐艺术博物馆举行。是城市政府的项目。我们建议主办方把我和我学生的作品一起展出。我的学生有什季格利茨学院的教授、美术家协会会员、设计师协会会员、博物馆人员，还有其他专业的发现中国书法艺术的人。这是不是奇迹呢？当然是个奇迹。

2019年本校参与全俄罗斯中国书法比赛，四名同学获得了亚军，他们是玛丽娜·普罗尼娜、耶卡捷琳娜·哈尔图丽娜、奥列格·拉赫马诺夫和丝韦特拉娜·格丽戈里叶娃。我们未来工作计划很多。我们准备在中国举行展览。还要成功地参加各种比赛。我们还打算开始教儿童课程。

本篇采访2020年1月18日根据罗磊的讲述由奥克萨娜·呼丽娜记录。

挂席在人境而况事万室尔君何能尔心远
 地自偏採菊东籬下悠然见南山采菊夕佳
 气与秋气运法中一五生之意忘掛已忘言
 丁巳年丁巳月友社名高主人三石书

陶渊明，《饮酒》。
纸，墨。草书。

附：一个罗磊私章上写的汉字，意思是“永远快乐”。这就成为他的口号和学校的口号。

采菊东籬下悠然见南山采菊夕佳气与秋气运法中一五生之意忘掛已忘言
 公吐哺云一得——心丁巳年友社名高主人三石书

曹操，《短歌行》。
纸，墨。草书。

尤里·阿鲁采夫： 书法是家庭教育和 学校教育之基础

尤里·阿鲁采夫是高级的专家医生，平面艺术家，黑白绘画艺术家，组合字书法家，作家及社会人士，雅罗斯拉夫历史与家谱社会的创始人，“俄罗斯书法和连体字”实验学校创始人，“俄罗斯人道与爱国主义”、“肖洛霍夫诞辰一百周年”、“永远纪念1812年卫国战争”十字等奖章获得者。他认为，如果我们不把书法课纳入到俄罗斯学校教学大纲中，我们会危及我们孩子的前程。

尤里·伊万诺维奇，在对您的一次采访中，您讲了一个惊人的故事。在您读书的斯摩棱斯克国立医学学院有一位教授，姓杜宾金，曾是白俄罗斯前线主任外科医生。第一节课上他说了一句给您留下深刻印象的话：如果你尊敬自己，尊敬收信人，你的笔迹会又清楚又漂亮，你不尊敬自己，不尊敬收信人的话，你会把字写的潦草。这句话使你决定学习平面设计专业吗？

不只有这个原因，那时我已经在米哈伊尔·斯捷潘诺维奇·沃罗宁班上学习素描和绘画，他在我们学院开了一家艺术工作室。但是我的道德基础无论是专业还是一般层面，毫无疑问，是由加布里埃尔·格里戈里耶维奇·杜宾金奠定的。伟大卫国战争时他作为白俄罗斯第一方面军第21和第23军团的主任外科医生。那么，医学和书法有什么关系？如果从道德方面看手写过程，可以发现原来有的直接关系。我很幸运遇到我的老师，多亏了他，我成为了今天的我。我和我校学生为国际书法展准备了一件作品，用金字书写我们老师的名字。我的老师的清单上共有63个名字。以父母名字为开头。我今天的梦想是举办叫做“献给我师”的书法展。这将是漂亮的，有道德的活动。

您毕业于艺术工作室那一年，您受托为

梅利顿·瓦拉莫维奇·阿曼塔里亚手写斯摩棱斯克荣誉居民证书。证书用牛皮制作的。在皮上写字比纸上写字难得多吧？

最难的部分不是用墨写字，而是为文字做标记，安排布局。铅笔在牛皮柔软的表面留下难以看到的痕迹，必须非常小心以免犯错误。我自晚上六点到凌晨三点一直做初步划线。写字本身在三个小时内就完成了。这是第一次我在牛皮上写字，觉得好紧张。但是我成功了！我用第41号俄罗斯钢笔，我个人认为这是世界上最好的钢笔，是俄罗斯工程思想的杰作。细线与粗线搭配得很好，比纸上好，不过写字比纸上难。我永远不会忘记这个经验！梅利顿·瓦拉莫维奇这个人我也一生会记得，我很幸运与他结交。

1979年你家搬到雅罗斯拉夫尔后，你在塞马什科医院当了医生，同时在地区克雷洛夫儿童图书馆工作。你是怎么做到的？

很简单。我在我最喜欢的范围内找工作。图书馆团队帮助我很快地成为儿童画家、书法家，他们都成为我的家人。为儿童做工作一直让我特别快乐。小学生服务部门常常有小孩跟着我跑，大喊：尤里叔叔带来了新图片！承认吧，为了这种好评值得活着！

您对病人建议过从事书法吗？

人人皆知，书法有很强的心理治疗作用，它是一种复杂的协调活动，能够动员我们身体的所有系统。我已当了四十年的医生，那段时间内，无论给同事还是给病人，我从来没错过机会推广书法。尤其是给病人。难怪“书法对经历长期压力的人心理状态和身体状态的影响”技术是在我们这儿创建的。技术创建人是我的学生、书法老师，拉里萨·尤里耶夫纳·特雷蒂亚科娃。我作为专家医生对她的研究进行了支持。

2009年您在雅罗斯拉夫建立“俄罗斯书法和连体字”学校。2017年5名贵校毕业生参与了国际书法展，其参与者都是一流的书法家。请您介绍一下您的徒弟。他们专业是什么？一年内真的可以成为世界级的书法家吗？

我的学生是我的骄傲，也是学校的骄傲。实际上，本校多年的经验证实，每周上一节书法课，七八月内可以培养出书法天才。我创建的后来由我学生补充的教学方法证实了我们所用的技术的高效。它们由雅罗斯拉夫州教育部正式批准，这一点不是偶然的。2018年我们收到书法教学权力国家许可证。那是个重大突破！我的学生中除了创造独一无二的书法作品的纳

俄罗斯民族书写博物馆在雅罗斯拉夫隆重开馆。

按俄罗斯传统以面包和盐欢迎好事！

书法学校师生参加博物馆开幕式。

А. М. Т. 三个字组合字。

尤里·阿鲁采夫“俄罗斯书法和连体字”实验学校的第一号文集的封面。

为季泽利谢尔维斯有限公司最老员工的书法题辞。

塔利娅·沙米列夫娜·沃罗宁娜以外，没有专业艺术家。我的同事伊琳娜·维亚切斯拉夫诺夫娜·莫尔恰诺娃在药店工作。阿里纳·亚历山德罗夫娜·劳里是工程师。她们都在一年学习的时间内成为了书法家。我的二十多个学生准备参加下一届展览，他们将展示突出的作品。代表已完全成熟的书法派——雅罗斯拉夫学派。我为他们自豪！

对网上书法课程您有什么看法？网上教学可以得到这么好的成果吗？

网上书法课程永远不会代替当面教育。我根据多年的教学经验形成了这个看法。课上我面对的话压力非常大，我不仅对书法技巧表示评论，而且常常对书写生理进行说明。书写生理这个术语属于科学基础术语。不熟悉书写生理的基本理论和实践知识的人不能专业地教书法。

尤里·伊万诺维奇，您积极地推动要让书法回到俄罗斯学校大纲中。您在这条道路上已有什么进步？遇到了什么障碍？

现代普通学校的悲剧，就是说我们民族的悲剧不仅在于放弃小学书法课（小学就是奠定孩子民族自觉道德基础的时期），而且在于教育部要求小学生加快掌握大纲的内容。这些要求与儿童生理相抵触，违反常理。现代儿童基础教育缺少最重要的部分。基础教育应该包括：书写，默念，朗读，复述，合唱。这个复杂教育过程的每个阶段通过心里灵魂里产生的形象而发展孩子的情感世界。如果我们不让书法课回到学校大纲中，我们将面临孩子没有

前途的危险。这个问题非常重要，应该立即在政府内积极进行有关讨论。我们学校毕业生在雅罗斯拉夫学校教课经验确认我们所选的道路的正确性。很幸运我没有遇到任何障碍，这让我很高兴。

今年开学时，您应佐西马和萨夫瓦季教堂主教罗曼·博格达萨罗夫神父和“词语”中心主席塔蒂亚娜·格奥尔基耶夫娜·罗斯的邀请在教堂举办了两天针对俄罗斯学校老师的研讨会。研讨会上您注重儿童基础教育和书写生理两个重要问题。这是不是意味着，我们的教会比政府更关心俄罗斯民族文字的问题？

我作为专家注视我的祖国发展的过程，可以很痛苦地确认，俄罗斯政府根本不关心如何为多民族的俄罗斯孩子保护俄罗斯民族书法这个问题。与其不同，俄罗斯东正教会早就开始致力于保护我民族的主要原则：道德和家庭。关于这一点，法国议会议员说了一句话（很可惜我没来得及记下她的名字），她说：“真遗憾，俄罗斯民族取向转向了物质享乐。我怕，俄罗斯人享受这个假想福利时，会失去他们与欧洲其他民族的不同之处，即俄罗斯的国民性。”说得很准确！

您用13年的时间编写了《阿鲁采夫家谱》。在您指导下雅罗斯拉夫历史与家谱社会开始出版《每个人都活在我的记忆中》选集。您甚至因复兴和发展俄罗斯家系学所做出的贡献而获得了圣安娜皇帝勋章。请您讲讲你生活的这一方。这跟书法有关系吗？

家谱和书法是统一的，都是家庭制度的组成部分。国家家庭制度以道德为基础。孩子在有道德的环境中长大的话，会成为依靠过去，展望未来的祖国居民。书法是家庭教育和学校教育的基础。精通书法，熟悉家族历史的孩子大大胜过不懂这两件事儿的孩子。这一点我见过很多次了。

今年一月您建立俄罗斯民族书写博物馆。博物馆的资金是从哪里来的？受到了什么支持？

我们学校理事会一致通过了这个决定。博物馆的资金来源于每月自愿纳费、捐款、赞助，都有。长期发展前途也有。只是没有政府支持，但是我们由于学校有声望而指望受到国家的支持。我们当然也指望毕业生的了解。俄罗斯民族

莫斯科普希金俄文学院正面上的世界最大俄文书法作品，根据尤里·阿鲁采夫设计由尤·夫·赫什切茨基制作。

书写博物馆是我们共同的家，我们的产物，是师生要发展的国宝。

尤里·伊万诺维奇，请解释一下，全字母句是什么？你为什么决定出版全字母句文集？这本书有什么用？是否可以学习如何快速组成全字母句？

全字母句是包含所有俄文字母的句子。我们出版了一本书，叫做《实验学校俄文文艺全字母句》，共有一百多个全字母句。孩子和成人都喜欢组成它们。尤其是孩子。你看看，一个全字母句的意思是：“小马打着响鼻绕过雪堆，男孩女孩坐雪橇合唱，绯红面色，哎呀，俄罗斯冬天真美！”我们开发了快速组成有文艺风味的全字母句的系统。可见，写全字母句可以带来很大的好处。孩子在几分钟的时间内写一个美好的句子而练习写俄文所有的字母。用这本书小学校可以成功地练习书写。这是一种宝贵的材料。尤其当全家一起组成句子时。

世界书法博物馆书法学校 课程招生！

如需了解更多信息，请拨打咨询电话：
+7 (495) 728-77-58, +7 (916) 205-09-78
www.calligraphy-museum.com

儿童课程

《优美的笔迹》

《书法》

成人课程

《钢笔书法 入门》

《尖笔》

《漂亮的手写体》

《中国书法入门》

《初级》

《古代俄罗斯字体、古斯拉夫字体》

《软头笔》

《斯宾塞体》等课程

强化课程

《新年贺词尖头笔书法》

《少儿书法》

独一无二的俄语连体字强化培训

《手写字体》

《古罗马 字体、安蒂卡字体》

《精致的首字母》

《针对左撇子书法课程》